

Павлов Константин Степанович

доцент

Павлова Наталья Николаевна

канд. пед. наук, профессор

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»

г. Смоленск, Смоленская область

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗНАКОМСТВА ШКОЛЬНИКОВ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ

***Аннотация:** в статье рассматривается проблема учета образного языка изобразительного искусства в процессе знакомства школьников с произведениями живописи и скульптуры. Выделены две задачи педагога: научить видеть внутреннее содержание произведения (мысли и чувства художника) и мастерство создания формы (сюжет, композиция, цвет). Приведены приемы раскрытия внутреннего содержания произведения и значения элементов формы в выражении авторского замысла.*

***Ключевые слова:** педагог, изобразительное искусство, образный язык, автор, произведение, внутреннее содержание, элементы формы, рассказ, школьники, урок, внеучебная работа.*

В настоящее время требования к результатам освоения обучающимися учебного предмета «Изобразительное искусство» определяет Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в ред. Приказа Минпросвещения России от 18 июня 2025 года №467). В этом документе наряду с другими ставится задача формирования у школьников системы знаний «о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и условности языка изобразительного искусства» [9]. Традиционно эта задача решается педагогом-

предметником в ходе тематических бесед по изобразительному искусству или в процессе анализа на уроке отдельных произведений живописи или скульптуры.

С задачей знакомства школьников с произведениями изобразительного искусства может столкнуться и учитель других школьных предметов как при реализации межпредметных связей, так и при организации внеклассной работы с учениками. Актуальной формой воспитательной работы могут стать беседы на следующие темы: «Великая Отечественная война в произведениях художников», «Героическое прошлое нашей Родины в произведениях изобразительного искусства», «Красота русской природы в работах художников» и т. д. Подобные беседы позволяют решать задачи не только эстетического, но и патриотического, физического или трудового воспитания.

При этом, по нашему мнению, любое знакомство с произведениями искусства должно опираться на понимание самим учителем особого образного языка живописи и скульптуры, вносить вклад в формирование полноценного художественного восприятия учащихся.

Искусство – это специфический вид человеческой деятельности, особая форма познания и отражения действительности. Наука опирается на строгие понятия и факты. От ученого требуется максимальная объективность и беспристрастность в интерпретации событий и явлений окружающего мира. Искусство, в отличие от науки, всегда несет отпечаток личности своего автора. Академик Д.С. Лихачев писал: «Благодаря своей образной форме искусство наилучшим способом приобщает человека к человечеству: заставляет с большим вниманием и пониманием относиться к чужой боли, к чужой радости. Оно делает эту чужую боль и радость в значительной мере своими... Искусство в самом глубоком смысле этого слова человечно. Оно идет от человека и ведет к человеку – к самому живому, доброму, к самому лучшему в нем» [2, с. 276].

В произведении искусства всегда незримо присутствует личность автора, его размышления, переживания, чувства. «Всегда, чтобы понимать произведения искусства, надо знать условия творчества, цели творчества, личность художника и эпоху. Искусство нельзя «поймать голыми руками». Зритель, слуша-

тель, читатель должны быть «вооружены» – вооружены знаниями, сведениями. Вот почему такое большое значение имеют вступительные статьи, комментарии и вообще работы по искусству, литературе, музыке», – подчеркивал Д.С. Лихачев в своей работе «Письма о добром и прекрасном» [3, с. 284]. Для школьников источником таких знаний является рассказ педагога о картине или скульптуре.

Например, понять всю глубину картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» невозможно без раскрытия особенностей той эпохи, когда был написан этот портрет. Эпоха Возрождения – особый период человеческой истории, время веры в силы и возможности человека. В своей работе Леонардо поет гимн не просто красивой женщине, а красивому Человеку, самом прекрасному и совершенному созданию природы.

Художник не случайно изображает свою модель без украшений и в простой одежде. До нашего времени дошли записи Леонардо да Винчи о его понимании красоты. Художник писал: «Разве ты не видишь, что среди [всех] человеческих красот красивейшее лицо останавливает проходящих, а не богатые уборы? И это я говорю тебе, который украшает свои фигуры золотом или другими богатыми узорами. Не видишь ли ты, что сияющие красоты юности уменьшаются в своем совершенстве от чрезмерных и слишком изысканных украшений, не видел ли ты как горские женщины, закутанные в безыскусственные и бедные одежды, приобретают большую красоту, чем те, которые украшены?» [2, с. 154].

Еще одна важная мысль Леонардо да Винчи помогает понять задачи, решаемые в своем творчестве талантливым художником-портретистом: «Хороший живописец должен писать две главные вещи: человека и представление его души» [2, с. 180].

За изображенным на картине мотивом или сюжетом всегда стоят глубокие личные переживания, размышления автора. Одна из первых картин И.И. Левитана «Осенний день. Сокольники» имела успех у зрителей именно благодаря особой эмоциональной глубине. Это не просто удачное изображение пасмурного осеннего дня. Об этой картине К.Г. Паустовский писал: «Это

была первая его картина, где серая и золотая осень, печальная, как тогдашняя русская жизнь, как жизнь самого Левитана, дышала с холста осторожной теплотой и щемила у зрителей сердце» [6, с.28]. Показанная на ученической выставке, эта работа была приобретена известным коллекционером П.М. Третьяковым и стала одной из жемчужин его галереи.

В творчестве замечательного русского художника И.Е. Репина есть только одна картина со сказочным сюжетом. И.Е. Репин написал произведение на сюжет новгородской былины о путешествии гусяря по имени Садко по подводному царству. Художник выбрал момент, когда морской царь показывает Садко невест:

«Опять говорит царь морской:

– Ну, Садко, вставай поутру ранёшенько,

Выбирай себе девицу-красавицу.

Вставал Садко поутру ранёшенько,

Поглядит: идет триста девушек красных» [1, с. 12].

И.Е. Репин изобразил на картине красавиц, представляющих разные страны, которые чередой проходят перед главным героем. Но Садко смотрит на обычную русскую девушку в сарафане и с длинной косой, изображенную на заднем плане. Ее автор сделал образом, олицетворяющим собой всё родное и близкое душе русского путешественника. Для И.Е. Репина история Садко стала поводом для выражения собственной тоски по дому, любви к родине, преданности своим идеалам.

Лучше понять замысел художника помогает знакомство с его биографией. Картина была написана И.Е. Репиным во время его пребывания в Париже. В эти годы художник после окончания учебы в России продолжил свое образование за границей, где познакомился с творчеством французских художников-импрессионистов. Картина «Садко» стала своеобразным ответом на «пустое по смыслу» творчество французских живописцев, манифестом приверженности российскому искусству. Сам художник в письме критику В.В. Стасову писал:

«Идея выражает моё настоящее положение и, может быть, положение всего русского пока ещё искусства» [7, с. 81].

За это произведение И.Е. Репин в 1876 году получил звание академика – высшее почетное звание Императорской Академии художеств.

Известный художник, педагог, создатель школьных программ по изобразительному искусству Б.М. Неменский в своей книге «Познание искусством» пишет: «Язык и суть картины не могут быть восприняты мимоходом, моментально. Вроде все наглядно, зрячий да видит. Но смотреть – еще не значит видеть, чувствовать, понимать» [5, с. 5]. И первая задача, которая стоит перед педагогом при знакомстве школьников с произведением живописи или скульптуры, состоит в том, чтобы научить видеть в произведении его внутреннее содержание. Внутреннее содержание произведения искусства – это то, что находится «за холстом», это те мысли и чувства, которые художник вкладывал в свое произведение. Понятие «внутреннее содержание картины или скульптуры» аналогично понятию «пафос», используемому в литературоведении. В художественной литературе термин «пафос» означает такое эмоциональное воздействие произведения на читателя, которое объединяет чувство и мысль художника в единое целое. Аналогично в картине или скульптуре художник выражает не просто замысел, а «идею-чувство» или гамму чувств. Это могут быть восхищение, сочувствие, сопереживание, уважение, гордость, боль, легкая печаль или драматизм.

Чтобы раскрыть образную, внутреннюю составляющую картины или скульптуры, педагог может использовать стихотворения или музыку. Музыка, поэзия, живопись, скульптура – это все произведения искусства, имеющие общую природу образности. Всегда можно подобрать стихотворные строки, близкие по эмоциональному строю к картине или скульптуре. Например, к картине И.П. Аргунова «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» созвучны строки Н.А. Некрасова:

«...Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивой силой в движениях,

С походкой, со взглядом цариц...» [4, с. 323].

Чтение поэтического отрывка будет способствовать более глубокому пониманию внутреннего содержания картины, замысла автора. Ведь поэт и художник испытали и прекрасно выразили одно чувство – свое восхищение достоинством, присущим простым русским крестьянкам, любованию статью и величавостью русских женщин.

В Санкт-Петербурге установлено несколько памятников Петру I, но только монумент, созданный Э.М. Фальконе, стал символом этого города. Э.М. Фальконе удалось запечатлеть в работе не только портретное сходство своего героя с оригиналом. Главное, что сделал скульптор, – он создал образ всепокрушающей энергии и целеустремленности, воли и решимости, которые помогли Петру I не только построить на болоте прекрасный город, но и преобразовать огромное государство. Именно эти качества русского царя восхищали Э.М. Фальконе, именно их он сумел воплотить в своей скульптуре.

Восхищенный произведением Э.М. Фальконе А.С. Пушкин написал следующие строки:

«...Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте уздай железной
Россию поднял на дыбы?» [8, с. 45].

При знакомстве младших школьников с картинами В.М. Васнецова учитель может в своем рассказе использовать строки из былин или сказок. А, показывая пейзажи русских художников, сопровождать просмотр стихами С.А. Есенина, Ф.И. Тютчева, других отечественных поэтов.

Можно выделить следующие приемы, позволяющие учителю помочь школьникам увидеть внутреннее содержание картины или скульптуры:

- использование высказываний самого автора о своем замысле или отношении к изображаемому человеку;
- рассказ о событиях из жизни страны или автора в момент создания произведения;
- использование отзывов критиков или современников о работе художника;
- чтение стихотворения или прослушивание музыкальных произведений, близких по образному строю рассматриваемой картине. Часто именно с помощью стихотворных строк легче акцентировать ту эмоцию, то чувство, которое лежит в основе рассматриваемого произведения и которым художник стремился поделиться со зрителем.

Вторая задача, которая стоит перед педагогом при знакомстве школьников с произведением живописи или скульптуры, состоит в том, чтобы научить видеть мастерство художника, проявленное при создании формы художественного произведения. Элементами формы являются выбранный сюжет или мотив, образы отдельных героев (позы, жесты, лица, костюм), фон, выразительные детали, время года или суток. Большую роль в произведении играют композиционные средства, использованные автором. К таким композиционным средствам относятся размер и формат картины, точка зрения, масштаб изображаемых фигур и их взаимосвязь и т. д. Не менее значимой является цветовая гамма живописного произведения, выбранная художником (звонкая и радостная, нежная и лирическая, напряженная и трагическая, строгая и серьезная), особенности манеры написания холста.

Скульптура говорит языком пластики, где главными средствами выражения становятся объём и форма. При рассмотрении памятника можно обратить внимание школьников на выразительность общего силуэта и характер постамента, выбранную автором позу, жест, одежду, использованные детали и материал. В граните, как правило, создаются образы суровые и строгие, мрамор позволяет

передать нежность человеческого тела, а в бронзе художник может показать подробно одежду и мимику своего героя.

В монументальном конном памятнике Э.М. Фальконе «Медный всадник» все элементы формы продуманы и наполнены внутренним смыслом. Выразителен общий силуэт памятника. Форма постамента – скала, резко обрывающаяся с одной стороны. Сама скульптура – застывший в стремительном движении конь, остановленный над обрывом сильной рукой всадника. Поза и жест Петра олицетворяют спокойствие, мощную и властную силу. Скульптор нашел такое решение, которое сразу раскрывает зрителю и неукротимую энергию Петра, его стремление к преобразованиям, и с другой стороны, его волю и твердость. Жест царя как бы утверждает новую Россию. Отказ автора от исторической достоверности в одежде поднимает созданный образ над обыденностью, придает ему возвышенное звучание. Интересны аллегорические детали, использованные скульптором. Медвежья шкура символизирует по мысли Э.М. Фальконе нацию, которую Петр вывел из мрака дикости, лавровый венок на голове царя – символ победителя, а гибнущая под копытами коня змея олицетворяет зло.

Таким образом, в процессе знакомства школьников с произведениями живописи и скульптуры педагогу необходимо опираться на особенности образного языка изобразительного искусства, использовать приемы раскрытия внутреннего содержания произведения и элементов формы, использованных автором в выражении своего замысла. Эффективность бесед или рассказов об искусстве также зависит от личности самого учителя, его творческих поисков и находок в этой области, от неформального и заинтересованного подхода к делу, знания своих учеников и понимания изобразительного искусства.

Список литературы

1. Карнаухова И.В. Садко и другие русские былины / И.В. Карнаухова. – М.: Махаон, 2026. – 128 с.
2. Леонардо да Винчи. Избранные произведения: переводы, статьи, комментарии: в 2 т. Т. 2 / Леонардо да Винчи. – М.: Олма-Пресс, 2000. – 415 с.

3. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев; сост., общ. ред. Г.А. Дубровской. – М.: Детская литература, 1985. – 324 с.
4. Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. Т. 4: Поэмы 1855–1877 гг. / Н.А. Некрасов. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1982. – 654 с.
5. Неменский Б.М. Познание искусством / Б.М. Неменский. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – 192 с.
6. Паустовский К.Г. Левитан / К.Г. Паустовский. – М.: Детская литература, 2021. – 65 с.
7. Репин И.Е. Переписка: в 2 т. Т. 1 / И.Е. Репин. – М.; Л.: Искусство, 1948. – 267 с.
8. Пушкин А.С. Медный всадник. Поэмы / А.С. Пушкин. – М.: Азбука, 2024. – 384 с.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ред. от 18.06.2025). – URL: <https://lkuor.ru/wp-content/uploads/2025/10/fgos-ooo.pdf> (дата обращения: 17.05.2026).