УДК 378.016:7:80

ИНТЕГРАЦИЯ ЖИВОПИСИ И ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Хайров Расим Золимхон углы

Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам,

доцент кафедры искусствоведения,

Гулистанский государственный педагогический институт

Республика Узбекистан.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4150-3726

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические возможности интеграции живописи и литературы в профессиональной подготовке студентов. Особое внимание уделяется развитию речевой и коммуникативной компетентности посредством анализа и интерпретации произведений искусства, в частности импрессионизма. Показано, что сочетание визуального и словесного материала способствует расширению профессионального словаря, развитию связной речи, аргументации, интерпретации и навыков публичного выступления.

Ключевые слова: компетентность, студент, речь, коммуникативность, живопись, произведения, живопись, литература, развитие, интеграция искусств, импрессионизм.

Abstract: This article examines the pedagogical potential of integrating painting and literature into the professional training of university students. Particular attention is given to the development of students' speech and communicative competence through the analysis and interpretation of works of art, with particular emphasis on Impressionism. The study demonstrates that the integration of visual and verbal materials contributes to the expansion of students'

professional vocabulary, the development of coherent speech, argumentation and interpretive skills, as well as their ability to communicate ideas effectively in public presentations.

Keywords: competence, university students, speech, communicative competence, painting, works of art, literature, speech development, arts integration, Impressionism.

Введение (Introduction) Современное высшее образование ориентировано не только на передачу студентам системы профессиональных знаний, но и на формирование способности применять эти знания в процессе коммуникации. Особенно важное значение данная задача приобретает при подготовке специалистов художественно-педагогического профиля. Будущий специалист в области изобразительного искусства должен уметь не только воспринимать и анализировать произведение искусства, но и грамотно описывать его, объяснять художественный замысел, аргументировать собственную точку зрения и участвовать в профессиональном обсуждении [1; 4].

Произведение живописи обладает значительным коммуникативным потенциалом. Оно представляет собой визуальный текст, который требует восприятия, анализа и интерпретации [2]. Литература, в свою очередь, предоставляет словесные средства для описания образов, событий, эмоциональных состояний и авторских идей. Поэтому интеграция живописи и литературы может рассматриваться как педагогический ресурс развития речевой и коммуникативной компетентности студентов [6; 7].

Материалы и методы исследования (Materials and Methods). Экспериментальная работа проводилась в феврале-мае 2026 года в Гулистанском государственном педагогическом институте со студентами 3-курса направления «Изобразительное искусство и инженерная графика» группы 32-23 в рамках занятий по дисциплине «История изобразительного искусства».

В основу работы была положена интеграция визуального и словесного материала. При изучении художественных направлений студентам предлагалось не ограничиваться усвоением теоретических сведений, а активно взаимодействовать с произведениями живописи. После знакомства с определённым художественным направлением студенты анализировали произведения, составляли их устное описание, объясняли особенности художественного языка, формулировали собственную интерпретацию и выражали личное отношение к произведению [1; 2]. Такой подход позволял связать зрительное восприятие с развитием словесной деятельности, обогащением профессионального словаря и формированием навыков аргументированного высказывания [4; 8].

Особое место в работе занимало изучение импрессионизма - художественного направления, представители которого стремились передать непосредственное зрительное впечатление от окружающего мира, изменчивость света, цвета и атмосферы [10]. При анализе импрессионистической живописи студенты обращали внимание на особенности цветовых сочетаний, свободную манеру письма, световоздушную среду, композицию, передачу движения и изменчивого состояния природы [11]. В процессе обсуждения они учились не только видеть художественные особенности произведения, но и переводить зрительные впечатления в последовательное словесное описание [2; 4]. В качестве конкретного примера рассматривалась картина Клода Моне «Прогулка. Дама с зонтиком» (La Promenade, 1875). Произведение представляет собой один из характерных образцов импрессионистической живописи, в котором художник обращается к мотиву прогулки на открытом воздухе. В центре композиции изображена женщина с зонтиком, стоящая на лугу; рядом с ней представлен ребёнок. Фигура женщины воспринимается на фоне светлого голубого неба и облаков, а окружающая растительность образует нижнюю часть композиции. Художник использует свободные и

энергичные мазки, позволяющие передать движение воздуха, игру света и ощущение изменчивости природной среды. [11]

Особое значение для анализа имеет композиционное построение картины. Фигура женщины с зонтиком занимает значительную часть пространства и визуально связывает верхнюю и нижнюю части произведения. Наклон зонтика, направление движения одежды и положение фигуры создают ощущение лёгкости и динамики. Ребёнок, расположенный в нижней части композиции, дополняет сюжет и усиливает впечатление прогулки как естественного, повседневного события. При этом художник не стремится к детальной прорисовке каждого предмета, а передаёт общее зрительное впечатление посредством цвета, света и характерной свободной манеры письма [11].

После визуального анализа картины студентам предлагалось ответить на ряд вопросов: кто изображён на картине; какое настроение создаёт произведение; какие цвета преобладают в композиции; каким образом художник передаёт свет и воздух; какую роль играет зонтик в композиции; как художник показывает движение; каким образом расположение фигур влияет на восприятие пространства; какие слова наиболее точно передают атмосферу изображённой сцены?

Рисунок 1. Клод Моне. «Прогулка. Дама с зонтиком». 1875. National Gallery of Art, Washington.

Следующим этапом становилось словесное описание произведения. Студенты последовательно характеризовали изображённые фигуры,

природное окружение, цветовое решение, композицию и эмоциональное состояние произведения. При этом им предлагалось использовать профессиональную художественную лексику: композиция, цветовой контраст, световоздушная среда, цветовая гамма, мазок, пространство, перспектива, динамика, эмоциональная выразительность. Такой вид задания позволял соединить непосредственное зрительное восприятие с формированием профессионального речевого высказывания [7; 34 с.].

Для усиления интеграции живописи и литературы студентам предлагалось представить, что изображённая сцена становится эпизодом литературного произведения. Они составляли небольшие словесные описания пейзажа, придумывали возможный внутренний монолог персонажа или описывали прогулку с позиции наблюдателя [7; 9]. После этого отдельные студенты представляли свои тексты перед аудиторией, а остальные участники обсуждали предложенные интерпретации, задавали вопросы и аргументировали собственное отношение к ним [4; 6].

Такое задание позволяло перейти от визуального наблюдения к созданию собственного словесного образа. Студент не только называл элементы картины, но и устанавливал между ними смысловые связи, выражал эмоциональное отношение, формулировал собственную интерпретацию и обосновывал её конкретными особенностями произведения [2; 4; 8]. Таким образом, произведение живописи становилось исходным материалом для речевой и коммуникативной деятельности [6].

В качестве основных методов использовались наблюдение, анализ произведения искусства, беседа, описание, сравнение, дискуссия, самостоятельное устное выступление и рефлексия. Последовательное сочетание визуального восприятия, словесного описания, литературной интерпретации и публичного обсуждения создавало условия для развития речевой и коммуникативной компетентности студентов.

Результаты (Results). На констатирующем этапе исследования была определена исходная динамика учебных результатов студентов. До начала

экспериментальной работы 3 студента (10,7%) имели оценку «5», 14 студентов (50,0%) - оценку «4», а 11 студентов (39,3%) - оценку «3».

В процессе формирующего этапа эксперимента применялась методика интеграции произведений живописи и литературных описаний. Студенты осуществляли анализ произведений искусства, определяли их содержание и художественные особенности, раскрывали авторский замысел, характеризовали художественные направления, в частности импрессионизм, а также сопоставляли визуальные образы с литературными описаниями. Особое внимание уделялось развитию профессиональной лексики, связной речи, способности аргументировать собственную точку зрения и участвовать в обсуждении.

Таблица 1. Динамика учебных результатов студентов до и после экспериментального обучения

Уровень учебных результатов	До эксперимента, чел.	До эксперимента, %	После эксперимента, чел.	После эксперимента, %	Изменение
5 Оценка «5»	3	10,7	8	28,6	↑ +5
4 Оценка «4»	14	50,0	15	53,6	↑ +1
3 Оценка «3»	11	39,3	5	17,9	↓ −6
Всего	28	100,0	28	100,0	—

По завершении экспериментальной работы была проведена повторная оценка учебных результатов (Таблица 1). Количество студентов, получивших оценку «5», увеличилось до 8 человек (28,6%), оценку «4» получили 15 студентов (53,6%), а количество студентов с оценкой «3» сократилось до 5 человек (17,9%).

Полученные данные свидетельствуют о положительной динамике учебных результатов студентов. В частности, доля студентов, получивших оценку «5», увеличилась с 10,7% до 28,6%, то есть на 17,9 процентного пункта. Доля студентов с оценкой «4» возросла с 50,0% до 53,6% (+3,6

процентного пункта), тогда как доля студентов с оценкой «3» снизилась с 39,3% до 17,9%, то есть на 21,4 процентного пункта.

В целом количество студентов с оценками «4» и «5» увеличилось с 17 человек (60,7%) до 23 человек (82,1%). Одновременно число студентов, получивших оценку «3», уменьшилось с 11 до 5 человек (Рис.2).

Рисунок 2. Динамика учебных результатов студентов

Таким образом, результаты формирующего этапа показывают изменение распределения учебных результатов в сторону более высоких оценок. В контексте проведённого исследования это позволяет рассматривать интеграцию живописи и литературы как педагогический приём, создающий условия для активизации учебной, речевой и коммуникативной деятельности студентов [1; с. 15-18; 4; с. 28-31; 6; с. 42-45].

Обсуждение (Discussion). Проведённая работа показала, что интеграция произведений живописи и литературного материала позволяет создать естественную ситуацию речевой деятельности. При традиционном изучении истории искусства студент может ограничиться воспроизведением готовой информации о художнике или художественном направлении. При интегрированном подходе ему необходимо самостоятельно сформулировать мысль, подобрать соответствующие слова, последовательно изложить наблюдения и обосновать собственную интерпретацию [4; с. 28; 6; 7].

Особенно эффективным оказался переход от визуального восприятия к словесному описанию. Рассматривая картину, студент сначала определял предметное содержание, затем обращал внимание на цвет, свет, композицию,

пространство и эмоциональную выразительность произведения [3; 128 с]. После этого он переходил к словесной характеристике увиденного. Такая последовательность способствовала развитию способности переводить визуальную информацию в речевую форму [2; с. 105].

При изучении импрессионизма студенты описывали особенности художественного метода, анализировали роль света и цвета, сравнивали различные произведения и высказывали собственные суждения. В процессе обсуждения возникала необходимость использовать профессиональную художественную лексику и одновременно строить связное высказывание, понятное другим участникам образовательного процесса.

Литературный материал дополнял визуальное восприятие. Описание природы, человека, эмоционального состояния или события средствами литературы позволяло студентам искать соответствия между словесным и визуальным образами. Такое сопоставление расширяло возможности интерпретации произведения и стимулировало речевую активность.

Важным результатом стало развитие коммуникативной компетентности. Студенты учились не только говорить о произведении, но и слушать выступления однокурсников, задавать вопросы, уточнять высказанные положения, соглашаться или аргументированно выражать несогласие. Таким образом, анализ произведений искусства превращался в форму профессионального диалога [4; 6; 9]. Следует отметить и развитие самостоятельности студентов. Постепенно увеличивалась роль собственного суждения: студенту предлагалось не воспроизводить готовую интерпретацию, а сформулировать собственное понимание произведения и доказать его посредством конкретных художественных признаков [1, с. 75-78; 2; 8].

Заключение (Conclusion). Интеграция живописи и литературы в образовательном процессе высшей школы обладает значительным педагогическим потенциалом. Проведённая в феврале-мае 2026 года работа со студентами третьего курса направления «Изобразительное искусство и

инженерная графика» показала, что анализ произведений живописи в сочетании с литературным материалом может использоваться не только для углубления знаний по истории искусства, но и для развития речевой и коммуникативной компетентности [7; 10].

Особую ценность представляет последовательность «восприятие произведения - анализ - интерпретация - словесное описание - обсуждение - аргументация - рефлексия». Данная модель способствует формированию способности студентов выражать собственные мысли, использовать профессиональную терминологию, участвовать в дискуссии и представлять результаты интеллектуальной деятельности [9; с. 28].

Таким образом, произведение живописи в образовательном процессе может рассматриваться не только как объект художественного изучения, но и как своеобразный визуальный текст, стимулирующий речевую деятельность. Его взаимодействие с литературным материалом создаёт условия для интеграции художественного восприятия, мышления, речи и коммуникации. Для подготовки будущих специалистов это особенно важно, поскольку профессиональная компетентность предполагает не только владение специальными знаниями, но и способность ясно, аргументированно и последовательно представлять их в профессиональном общении.

Список использованных источников (References)

1. Абдирасилов С., Толипов Н. Rangtasvir: darslik. - Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2019. - 243 с.
2. Арнхейм Р. Визуальное мышление. - Berkeley: University of California Press, 2004. - 360 с.
3. Авгерину М., Эриксон Дж. A Review of the Concept of Visual Literacy // British Journal of Educational Technology. - 1997. - Vol. 28, No. 4. - P. 280 - 291. - DOI: 10.1111/1467-8535.00035.
4. Батюта М. Б., Сидорина Е. В. Вербальная интерпретация произведений искусства // Нижегородский психологический альманах. - 2015. - № 2.

5. Dewey J. Art as Experience. - New York: Minton, Balch & Company, 1934.
6. Eisner E. W. The Arts and the Creation of Mind. - New Haven: Yale University Press, 2002.
7. Кононова Е. А. Развитие визуальной культуры обучающихся на основе интеграции искусств: на примере литературы и изобразительного искусства: дис. ... канд. пед. наук. - Москва, 2017. - 208 с.
8. Kress G., van Leeuwen T. Reading Images: The Grammar of Visual Design. - 2nd ed. - London: Routledge, 2006.
9. Vygotsky L. S. Thought and Language. - Revised and expanded ed. - Cambridge, MA: The MIT Press, 2012.
10. Xayrov R.Z. Bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorgarligida pedagogik tashxis va baholash mezonlari // VOL. 4 NO. 8 (2024): Ta’lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. https://zenodo.org/records/13284450
11. Yi A. What Is Impressionism? 4 Things to Know // National Gallery of Art. - Washington, 2024. - URL: https://www.nga.gov/stories/articles/what-impressionism-4-things-know