

История искусств

Лия Михайловна

Предтеченская

(1922 — 1999)

**советский и российский
педагог, ученый, член
Научного совета по
проблемам эстетического
воспитания при Академии
педагогических наук СССР,
создатель школьного
предмета «Мировая
художественная
культура».**

***Методика «от чувства
к разуму»***

Термин

- (от лат. *terminus* — предел, граница) — римский бог межей и пограничных знаков, особенно почитался крестьянами (Словарь античности, 1989)
- слово или словосочетание, являющееся названием некоторого понятия какой-нибудь области науки, техники, искусства и так далее.

- **Культу́ра** (от лат. *cultura* — возделывание, позднее — воспитание, образование, развитие, почтение) — понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности.
- Культура является предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвистики (этнолингвистики), политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогике и др.

Иску́ство (лат. *experimentum* — опыт, проба); ст.-слав. искоусь — опыт, испытание^{[1][2]})

- — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения^[3] внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе;
- творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей^[4].

НАПРАВЛЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ В ИСКУССТВЕ

понятия, обозначающие принципиальную общность художественных явлений на протяжении определенного времени.

- как исторически сложившаяся общность художественных признаков в том или ином виде искусства (или одновременно в нескольких искусствах), характерную для разных эпох и народов и обусловленную единством идейно-эстетических устремлений творческого меньшинства.

СТИЛЬ в изобразительном искусстве (лат. *stylus* от греч. *stylos* – палочка для письма)

– единство морфологических особенностей, отличающее творческую манеру отдельного мастера, национальную или этническую художественную традицию, искусство эпохи, цивилизации

- **Анализ** (греч. analysis — разложение, расчленение, разбор) подразумевает собой мысленное или реальное разделение предмета на несколько составляющих, а также многообразное изучение каждого компонента в отдельности и связей между всеми частями одного целого.

- **Синтез** (греч. synthesis — соединение, составление, объединение) – процесс, обратный анализу. Из множества проанализированных элементов учащийся должен составить единое целое и рассмотреть свойства полученного объекта, выделив в нем главные и второстепенные качества, а также выявить наиболее существенные связи между составляющими данного единства.

**Восприятие.
Структура и уровни
художественного восприятия.**

Восприятие, перцѐпция

(от лат. *perceptio*)

- — чувственное познание предметов окружающего мира, субъективно представляющееся прямым, непосредственным^[1]

Восприятие / Лекторский В. А. // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Мысль, 2010.

- **Восприятие**

- это процесс отражения в сознании человека предметов и явлений реального мира в их целостности, в совокупности их различных свойств и частей и при их непосредственном воздействии на органы чувств.

В формировании восприятия принимают участие

- ощущения,
- двигательные компоненты,
- жизненный опыт индивида,
- память,
- мышление и речь,
- волевые усилия и внимание,
- интересы,
- цели и установки человека.

**Процесс восприятия - перцептивная деятельность
субъекта**

Основные свойства восприятия:

- **предметность**, которая выражается в отнесении сведений, получаемых из внешнего мира;
- **целостность**, отражающая факт, что восприятие есть всегда целостный образ предмета, а не отражение отдельных его свойств;
- **структурность**, проявляющаяся в том, что человек воспринимает фактически абстрагированную от ощущений обобщенную структуру;
- **осмысленность** - определяющаяся пониманием сущности предмета;
- **константность** — относительное постоянство образов предметов, в частности, их формы, цвета.
- **избирательность** - заострение внимания на одних объектах и игнорирование других, в зависимости от задач, которые ставит (или не ставит) перед собой человек.

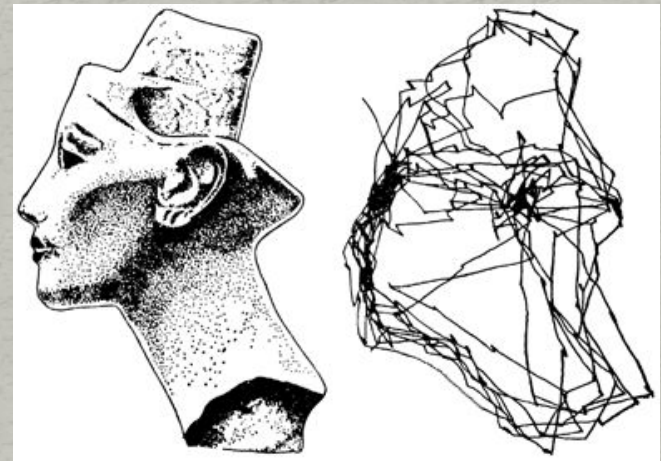
**В условиях специфики
изобразительной
деятельности**

процесс познания предмета и
его свойств происходит по
**средствам зрительных и
осязательных восприятий**

Зрительно-двигательная функциональная система восприятия проявляется в двух формах:

- **Первая** характеризуется движением глаза и головы. И. М. Сеченов называл глаз «щупалом», подчеркивая важность данного значения в чувственном познании объектов.

Впервые эксперимент был поставлен в лаборатории А.Л. Ярбуса в начале 60-х годов XX в.

- **Вторая** проявляется в одновременном восприятии объекта изображения как посредством **зрения**, так и движением **руки** (скульптура - ощупывание формы, рассмотрение предмета с разных точек и тд).

Восприятие развивается в процессе жизни (И.М. Сеченов, Б.Г.Ананьев, А.В.Запорожец, А.Н. Леонтьев).

Восприятие рассматривают как процесс.

В самом начале – это

**иррадиация (очень разлитое и смутное
восприятие),**

**потом концентрация (более четкое, но еще не
расчлененное восприятие) и затем
дифференциация (уточненное восприятие).**

Художественное восприятие

– **это** процесс формирования целостного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и действительности

(О. А. Соломенникова, Т. Г. Казакова, З. А. Богатеева и др.)

Художественное восприятие

процесс эстетического восприятия
действительности с цель

создания художественного
произведения и
восприятие произведения искусства с
целью выявления, освоения и
оценки его содержания,
выраженного художественной
формой (Ю.Н.Протопопов).

Структура художественного восприятия

Уровни художественного восприятия

СТРУКТУРА КОМПОНЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
(в широком значении понятия)

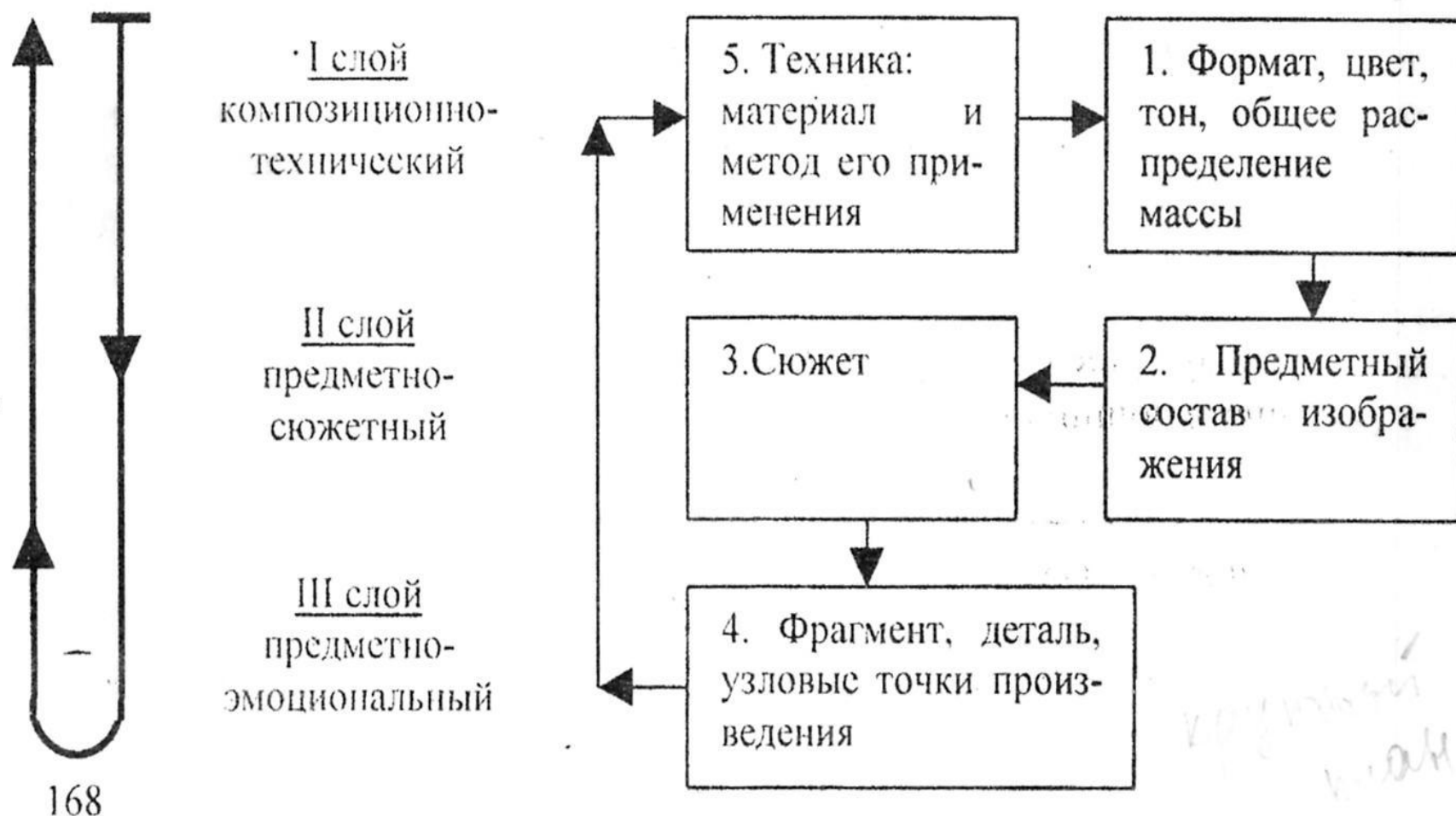
Избыток качества. Эстетизм	Оптимальные показатели. Оправданность и компе- тентность суждений	Недостаток качеств. Неполнота, несамостоя- тельность суждений
-------------------------------	---	---

ЭРУДИЦИЯ (познавательный аспект)		
Знание истории и фактов искусства. Формальная эрудиция, субъективные односторонние и тенденциозные представления об искусстве, элитарность	Знание истории и фактов искусства. Творческое владение историей искусств, объективность и компетентность суждения	Случайность познаний. Подверженность влиянию моды
ОТЗЫВЧИВОСТЬ (сенсорно-эмоциональный аспект)		
Отзывчивость на язык искусства	Отзывчивость на язык искусства	Недостаточная восприимчивость
Абстрактное переживание формы, формальные суждения	Развитое чувство формы в единстве с содержанием произведения	
Формальные суждения об искусстве. Эстетизм	Отзывчивость к содержанию произведения. Оценка взаимосвязи содержания и формы	Отзывчивость к содержанию произведения. Предметность, сюжетность в восприятии произведения искусства
СОПЕРЕЖИВАНИЕ (нравственно-волевой, аффективный аспект)		
Субъективность. Субъективное отношение к произведению, пренебрежение авторским контекстом, нежелание учиться у искусства, навязывание произведению субъективных впечатлений	Соучастие в художественном действии. Активное ассоциирование художественного события с собственным опытом, индивидуальное, самостоятельное и объективное восприятие авторской позиции	Соучастие в художественном действии. Полное растворение в контексте произведения, подчинение авторскому замыслу, отождествление искусства с жизнью

Структура компонентов
художественного восприятия ,
Автор Б.П.Юсов

СХЕМА СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССА ВОСПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Структура процесса
восприятия произведений изобразительного искусства ,
Автор Б.П.Юсов

СХЕМА СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССА ВОСПРИЯТИЯ (Б.А.Столяров)

1. На ИКОНИЧЕСКОМ уровне - распознавание видимых форм.
2. На ИКОНОГРАФИЧЕСКОМ – отождествляются персонажи, сюжет, изобразительные мотивы через их сопоставление с вербальным текстом (литературные, исторические источники)
3. На РИТОРИЧЕСКОМ - выразительность художественной формы и ее внутренняя связь с речью.
4. На ИКОНОЛОГИЧЕСКОМ – рассматриваются символические ценности произведения, соединяющие художественный образ с явлениями и процессами культуры и цивилизации

Уровни общения с художественным произведением (авт. О. Л. Некрасова-Каратеева , М. В. Осорина)

- 1 уровень – *внешне-событийный.*
- 2 уровень – *предметно-содержательный*
- 3 уровень – *формально-языковой*
- 4 уровень – *духовно-психологический.*

● 1 уровень – внешне-событийный.

Произведение воспринимается как вещь, как предмет, находящийся во внешнем мире.

Данный уровень восприятия, онтогенетически самый ранний, характерен для детей дошкольного возраста, но встречается и у неподготовленного к общению с искусством взрослого, а так же у зрителей , при беглом просмотре экспозиции при подготовки к экзамену и тд.

● 2 уровень – предметно-содержательный.

«Все как живое!»

Произведение воспринимается как аналог предметного мира. Главное значение имеет принцип узнаваемости, похожести на реальность.

Достигается интеллектуальное (узнал, понял, согласен) и эстетическое удовлетворение (красиво, нравится) при условии понимания и переживания сюжета.

Эту стадию контакта с произведением обычно дети начинают проживать в дошкольном возрасте, но растянуться она может на долгие годы.

На этом уровне восприятия остаются вне обсуждения проблемы художественного языка изображения, оказываются недоступными для понимания абстрактные, сюрреалистические произведения.

● 3 уровень – формально-языковой.

Произведение воспринимается как пространство творчества художника.

На этом уровне восприятия зритель открывает для себя, что художник – это создатель мира, мастер делания картины, режиссер и организатор ее пространства, создатель собственного метода и изобразительного языка.

Происходит понимание использования художественных средств (форма, цвет, тон и др.), материалов и технологии создания произведения. Этот уровень восприятия картины становится доступен в **подростковом возрасте** и позволяет сделать открытия относительно творческих возможностей человека.

Происходит понимание **формально-языкового строя произведения**, такое восприятие картины характерно для профессиональных художников.

● 4 уровень – духовно-психологический.

Картина воспринимается как аналог духовно-психологического мира художника.

На этом уровне происходит наиболее полное проникновение в содержание художественного произведения, причем зритель и художник находятся в партнерском диалоге. Уровень восприятия картины как отражения пространства смыслов душевного мира художника – самый глубокий и полный. Предыдущие три входят туда как вспомогательные.

Теоретически этот уровень доступен ребенку с того момента, когда в его психике закладываются основы символического мышления. Показателем развитости восприятия здесь будет собственное изобразительное творчество ребенка, так как уже в пять лет в детских рисунках формируется система психологической символики изобразительного языка, которая и является выразителем глубинных смыслов.

Психологические стадии общения зрителя с произведением (картиной, иконой, иллюстрацией):

- 1 стадия – *контактная.*
- 2 стадия – *ориентировочно-аналитическая.*
- 3 стадия – *качественный анализ образов произведения.*
- 4 стадия – *анализ отношений и взаимодействий героев произведения.*
- 5 стадия – *формулировка обобщенных смыслов.*
- 6 стадия – *выход из контакта с произведением.*

● 1 стадия – контактная.

На этой стадии происходит **общая ориентировка и эмоциональный настрой ребенка на картину как на партнера в общении, внутреннее «соединение» зрителя с картиной, погружение, вживание в нее.**

Главная задача педагога: активизация внимания и интереса у ребенка к картине и налаживание всех видов контакта с ней (найти удобную позицию, позу)

В завершении подвести итог: можно предложить запомнить свои первые впечатления, а затем сверить их с теми, что появится далее.

Данная стадия обуславливает дальнейшую готовность зрителя вступить в общение с произведением.

● 2 стадия – ориентировочно-аналитическая.

Суть ее состоит во внимательном считывании зрителем внешне видимого информационного слоя картины в поиске героев, живущих в пространстве картины.

Опорные вопросы стадии: кто это? что это? кого и что я вижу на этой картине?

Проблема: плохой навык рассматривания.

Педагогу важно тщательно подбирать ключевые слова, целенаправленно адресуясь к зрительным, телесным и слуховым способностям зрителя.

- 3 стадия – качественный анализ образов.

Происходит «вживание» в каждый образ картины и тщательный сбор информации о нем. Два информационных ряда – **предметно-содержательный** и **формально-языковой** – образуют вместе объем видимых признаков, которыми художник характеризует своих героев.

Опорные вопросы: какой? какое? какие?

Важное условие, умение сопереживать, вчувствоваться в изображение, быть с ним. **Задача педагога помочь ребенку собрать полную информацию (телесная характеристика персонажа).**

Исследование формально-языковых характеристик даст возможность **обсудить проблемы художественного мастерства автора**.

● 4 стадия – анализ отношений и взаимодействий героев

Параллельно 3 стадии.

Взаимоотношения героев картины тоже раскрываются одновременно в двух планах.

На предметно-содержательном уровне событий это внешний сюжет и характер действий каждого персонажа.

На формально-языковом уровне художник имеет большую возможность рассказать о взаимоотношении всех героев через структуру пространственных соотношений персонажей картины.

Вопросы: кто какой величины? где и как они расположены относительно друг друга? что они делают? как друг с другом соотносятся и взаимодействуют?

● 5 стадия – формулировка обобщенных смыслов

Задача пятой стадии состоит в обобщении всей полученной информации и выходе на уровень понимания базовых смыслов, заложенных в картину художником.

Опорные вопросы стадии: *что это значит? зачем все это?*

● 6 стадия – выход из контакта

Задача – помочь ребенку завершить общение, внутренне расстаться с картиной. Ребенок должен вернуться обратно из мира, созданного художником, в свой мир, к самому себе. Возможны фразы: «Спасибо художнику, спасибо картине!» или разговор о впечатлениях, о личных открытиях и душевных приобретениях.

Напомним шаги, которые делает зритель на этом пути:

1. Контактная стадия настройки на общение с произведением;
2. Ориентировочно-аналитическая: поиск героев. Живущих в пространстве произведения. Опорные вопросы: *кто это? что это? Кого и что я вижу на этой картине?*
3. Стадия качественного анализа героев произведения. Опорные вопросы: *какой? какое? какие?*
4. Стадия анализа отношений и взаимодействий героев произведения. Опорные вопросы: *что они делают? Как друг с другом соотносятся и взаимодействуют?*
5. Стадия формулировка обобщенных смыслов. Опорные вопросы стадии: *что это значит? зачем все это?*
6. Стадия выход из контакта с произведением.

- <https://stampsy.com/stamp/23818>

Рене Магритт «Проницательность»

- <http://iskusstvoed.ru/2016/05/17/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD/>

**Принципы и методы анализа произведений
изобразительного искусства**

● **Основная литература:**

1. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст] : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Юрайт, 2010.
2. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство: учебник / И. Э. Кашекова. – М.: Академический проект, 2009.
3. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : ФЛИНТА, 2014.
<http://e.lanbook.com/view/book/51831> ЭБС Лань

Дополнительная литература

1. Акимова, Л.И. Искусство Древней Греции [Текст] : классика / Л. Акимова. – СПб.: Азбука-классика, 2007.
2. Верман К. История искусств всех времен и народов. В 2-х томах. – М.: АСТ, 2000.
3. Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения. – СПб.: Алтейя, 2000.
4. Вся история искусства [Текст] : живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство : [ист. очерки / пер. с итал. Т. М. Котельниковой]. – М.: АСТ :Астрель, 2008.
5. Гнедич, П.П.История искусств [Текст] : живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. – М.: ЭКСМО, 2006.
6. Гращенков, В.Н. История и историки искусства [Текст] / В. Н. Гращенков.– М.,2005.
7. Ильина, Т. В. Русскоеискусство XVIII века [Текст] : / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 1999.
8. Ильина, Т.В. История искусств [Текст] : Отечественное искусство : [учебник для вузов] / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005.
9. Ильина Т.В. История искусств [Текст] : Русское и советское искусство : [учеб.пособие] / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 1989.
10. Ильина Т.В. История искусств [Текст] : Отечественное искусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2003.
11. Ильина Т.В. История искусств [Текст] :Западноевропейскоеискусство : учебник для вузов / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2002.
12. История искусств стран Западной Европы. От Возрождения до начала XX века [Текст]. – М.: Искусство, 1988.
- Лазарев, В.И. Искусство византийской живописи [Текст]. – М.: Искусство, 1986.
14. Рид, Г. Краткая история современной живописи [Текст] / Герберт Рид ; [послесл.: Джон Э. Боулт ; пер. с англ. Т. Бондарчук]. – М. : Искусство - XXI век, 2009.
15. Сарабьянов, Д. В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы [Текст] / Д. В. Сарабьянов. – М.: Искусство, 1989.
16. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. уч. завед. [Текст] В 2 т. – М.: Академия, 2006.
- Черный В.Д. Искусство средневековой Руси [Текст]./Учебн.пособ.-М.,1997.
18. Яковлева, Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, Т. Ю. Дегтярева ; под ред. Н. А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2004.