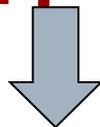

Анализ произведений изобразительного искусства на уроках совместно с учащимися

**Морева О.Л.,
кандидат пед. наук**

Главная цель образования во все времена - передача накопленного цивилизацией опыта, культуры и традиций.

- **Подходы к реализации цели в каждый период разные.**

- **В настоящее время не достаточно передавать ЗУНы. Перед образованием стоит задача воспитания социально активного, мыслящего, человека, способного к анализу, планированию и рефлексии.**
- **На уроках изобразительного искусства школьники должны не только рисовать и осваивать разные художественные техники, но и приобщаться к мировой художественной культуре через культурные дискурсы. Ученик должен быть активным субъектом познавательной деятельности, а педагог организатором диалога и образовательного пространства.**

Две позиции ученика на уроках изобразительного искусства

Я – художник **Я- зритель**

- **ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ:**
- **Б.М.Неменский - ОС «Школа России»,**
- **Т.А.Копцева - ОС «Гармония»,**
- **Т.Я.Шпикалова - ОС «Перспектива»,**
- **Л.Г.Савенкова - ОС «Начальная школа XXI века»,**
- **Н.М.Сокольникова - ОС «Планета Знаний».**
 - **Каждая программа предусматривает знакомство школьников с произведениями изобразительного искусства. Однако, недостаточно разработаны вопросы методики и технологии анализа художественных произведений.**

Умение смотреть картины, проникать в смысл искусства – это необходимое качество для современного образованного человека

- «Важно, чтобы встреча с произведениями искусства произвела впечатление, и дети поняли, что быть зрителем – это тоже работа, творческая и непростая. Жизнь искусства – это труд и мастерство художника, а также труд и мастерство зрителя» (Б.М.Неменский).
-

Анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства связаны с особенностями восприятия человека

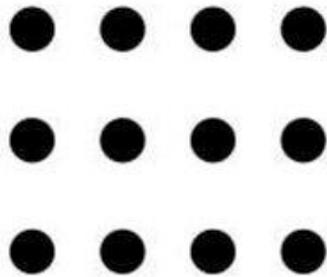
- Ранние психологические теории восприятия опирались на ассоциативную психологию.
- Изменения представлений о восприятии произошли после открытия рефлексорной концепции психики И.М.Сеченова и благодаря работам представителей гештальтпсихологии (М. Вертхеймер, В.Келер, К.Коффка и др.). Сформировался новый подход к восприятию, который опирался на рефлексию двигательных процессов. Применительно к изобразительному искусству эта теория доказывает, что процесс восприятия зависит не только от уровня подготовленности, общей культуры, ассоциативных способностей и жизненного опыта воспринимающего человека. Существуют также и общие закономерности, которые не зависят от индивидуальных качеств воспринимающего, а вызывают у всех людей одинаковые реакции.
 - **Одним из основных моментов анализа произведений изобразительного искусства является выделение и систематизация элементарных форм внутри картины**

Принципы гештальтпсихологии

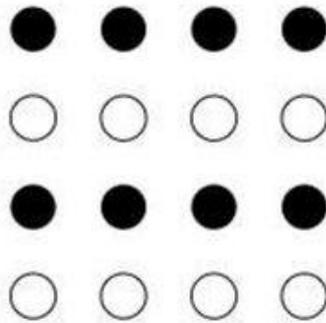
- **Замыкания.** Если в воспринимаемом образе присутствуют какие-то пробелы, наш мозг автоматически заполнит недостающие части.
- **Прегнантности, или хорошей конфигурации.** Отражает одну из основных идей гештальтпсихологии — стремление человеческой психики к стабильности. Когда мы видим образ, то сразу же придаем ему наиболее простую, понятную для нас форму.
- **Фигуры и фона.** Особенность человеческой психики — видеть один аспект гештальта как фигуру (замкнутое целое), а другой как фон.
- **Близости.** Объекты, расположенные рядом, наш мозг стремится объединить в группы.

Законы образования гештальта:

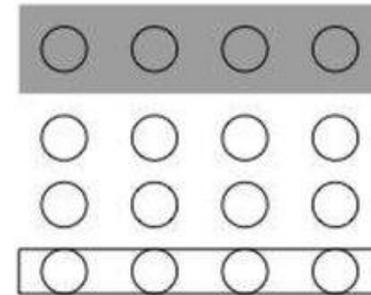
Близость

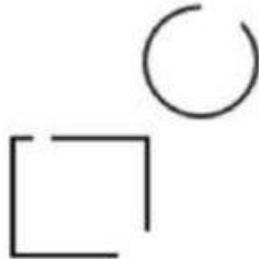
Сходство

Обрамление

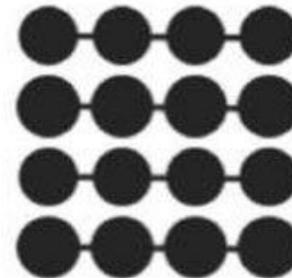
Замыкание

Непрерывность

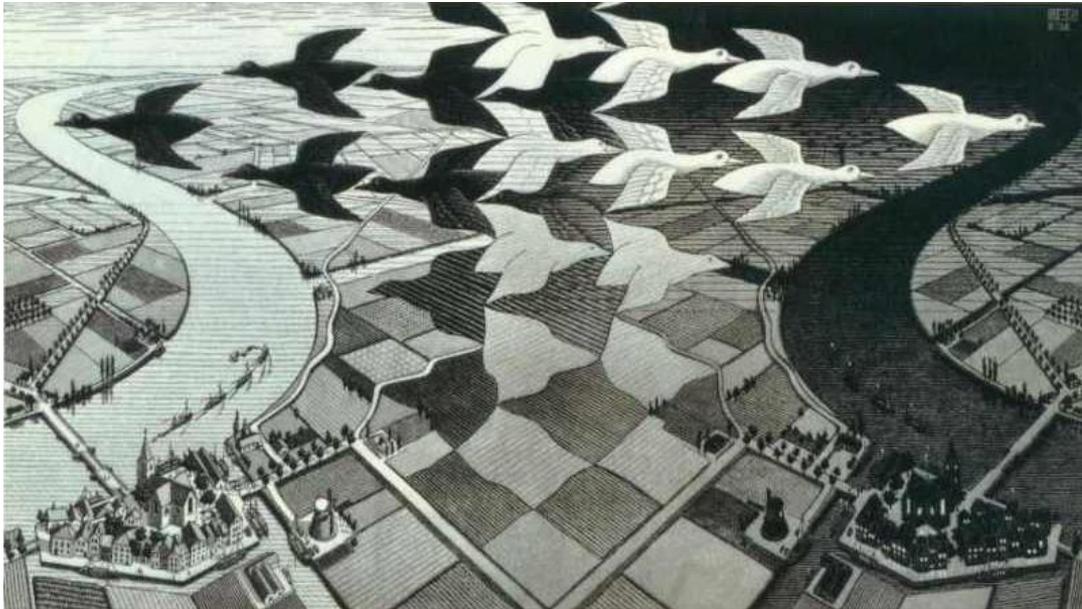
Соединение

Общие закономерности, которые не зависят от индивидуальных качеств воспринимающего

Иллюзии М.К.Эшера

М.К.Эшер. День и ночь.
Бельведер.

В 20-х годах в Государственной академии художественных наук (ГАХН) предпринята попытка раскрытия «внутренних позитивных законов» художественных произведений

- Группой учёных (В.В.Кандинский, Н.Е. Успенский, И.В.Жолтовский, А.А.Сидоров, А. Г.Габричевский, Г.Г.Шпет, Б.Р.Виппер и др.) были выдвинуты конкретные задачи для решения данной проблемы:
- - изучение элементов искусства как материала, из которого формируется художественное произведение;
- - изучение конструкции в творчестве как принципа воплощения художественного замысла;
- - изучение композиции в искусстве, как принципа построения идеи произведения

Рудольф Арнхейм

□ изучал «элементарные единицы», из которых состоит художественное произведение. Он распределяет выделенные его предшественниками (И.В.Гёте, В.В.Кандинский, П.Клее и др.) в ходе экспериментальных и теоретических исследований, а также обнаруженные им элементарные формы зрительно воспринимаемой модели по основным категориям, присущим визуальному искусству (равновесие, очертание, развитие, пространство, свет, цвет, движение, выразительность). Эти элементарные формы закономерны и не зависят от уровня подготовленности зрителя. Через вычленение и осмысление «элементарных единиц», содержащихся в картине, можно осуществлять анализ произведения изобразительного искусства. Практически в любом произведении искусства взаимодействуют различные факторы, создавая равновесие целого. Чем многообразнее отношения между элементарными формами внутри композиции, тем более «оживлённым» кажется художественное произведение воспринимающему.

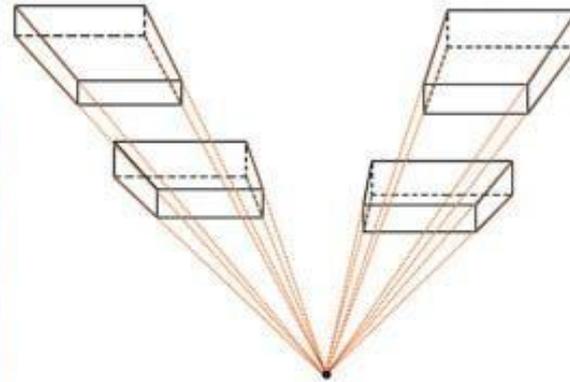
□ **Технология и методики анализа произведения изобразительного искусства должны помочь — учащимся выявить как можно большее количество элементарных форм и отношений между ними внутри картины.**

Успенский Борис Андреевич

- Предложена теория определения точек зрения, с которых строится изображение в произведении изобразительного искусства, и их взаимодействия в различных аспектах. Он выводит зависимость, с одной стороны, между использованием в изобразительном искусстве внутренней и внешней точки зрения воспринимающего, с другой – между системой перспективы, ракурсом, освещением, композицией.
-

В живописи до эпохи Возрождения и в иконописи **художник помещает себя внутрь изображаемой действительности.**

Он занимает позицию внутреннего зрителя.

Со времён Ренессанса по настоящее время обычной и правильной считается **внешняя позиция художника по отношению к изображаемой действительности**. По мысли теоретиков эпохи Возрождения картина – это «окно в природу». Внешняя позиция зрителя имеет единую точку зрения и характерна для «прямой»-«линейной» перспективы.

■ И.И.Шишкин. Рожь

В современной живописи художники пытаются совмещать несколько точек зрения. Это характерно для творческих поисков представителей кубизма (П.Пикассо, Петров-Водкин).

- Поль Сезанн. Натюрморт
- Д.П.Штеренберг. Аниска

Р.В.Ингарден выделяет «предметно-изображающий тип» картины для её анализа

- Исторические картины предполагают знания воспринимающим определённых фактов истории.
- Картины с литературной темой бывают понятны без предыстории, в них в образной форме передана определённая жизненная ситуация.
- Предметные картины без литературной темы – натюрморт и портрет.
- «Чистые картины» содержат предметы и предметные ситуации, но не соответствующие тем, к которым мы привыкли в жизни. В таких картинах художники специально создают деформации в изображении.
- Неизображающие (абстрактные) картины самые трудны для восприятия зрителем. Неподготовленный зритель часто скептически относится к абстрактной живописи, приравнивает её к дилетантской. Однако, сторонники абстрактной живописи считают, что часто в академическом искусстве плохие рисовальщики прикрываются литературной темой, воздействующей на зрителя.
- По мнению Р.В.Ингардена, в каждой изображающей картине содержится неизображающая, от которого зависит эстетическая ценность всей картины.

Параметры анализа произведения изобразительного искусства

- **1. Вид картины.** Академическая, декоративная, стилизованная, абстрактная. Станковая или монументальная. Жанр: исторический, батальный, аллегорический, религиозный, мифологический, бытовой, портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический жанр. Символическое содержание (при наличии). Взаимосвязь названия картины, темы и сюжета.
- **2. Система построения изображения.** Выделение точки зрения в картине: внутренняя или внешняя, фиксированная или множественная- совмещённая. Определение перспективы, использованной художником: ортогональная, аксонометрия, линейная, обратная, односточечная, двухточечная, трёхточечная, угловая, фронтальная, сферическая, множественная. Выделение элементарных форм в произведении по основным категориям: равновесие (симметрия, асимметрия), очертание (внешние контуры), развитие, пространство, свет, цвет, движение, ритм, объём, контраст, выразительность.
- **3. Время.** Время, в которое создавалось произведение изобразительного искусства, эпоха, господствующее художественное направление, его характеристики.
- **4. Личность художника.** Принадлежность к художественному направлению, профессиональный уровень, художественный опыт, возраст, состояние физического и психического здоровья на момент создания картины. Национальные особенности. Отношение к изображаемому.
- **5. Художественные материалы,** которые были доступны художнику в данную эпоху. Художественные особенности материала при написании картины, после её создания и при длительном хранении.
- **6. Выразительные средства,** приёмы, художественные техники, использованные художником. Живопись - цветовая гамма, колорит, контраст и гармония, тепло-холодность. ~~Графика - точка, линия, штрих, пятно, ритм, движение (динамика или статика).~~
- **7. Эмоциональное воздействие** произведения искусства на зрителя. Какими способами и художественными приёмами художник добивается ответных чувств у зрителя.

Знакомство со структурой художественного произведения и законами его восприятия должны активизировать исследовательскую позицию учащегося

- Ученик сможет самостоятельно постигнуть смысл живописного или графического произведения, освоить способы художественного мышления.
- Анализ художественного произведения, грамотно организованный в школьной аудитории, должен стать теоретической основой для самостоятельной художественной деятельности учащихся, которая в дальнейшем будет стимулировать их потребности в осмысленном восприятии окружающей действительности, способствовать социокультурной адаптации и

Задание для самостоятельной работы – реферат «Анализ картины совместно с учащимися»

- Выбрать произведение изобразительного искусства (живопись, графика), рассматриваемое учащимися на уроках изобразительного искусства в начальной школе.
 - Написать фрагмент занятия - **анализ картины в форме диалога с учащимися**, который предполагает логически выстроенную проблемную беседу с учащимися по картине с вопросами для учащихся к рассматриваемой картине. Вопросы о художественных особенностях, с кратким искусствоведческим описанием произведения искусства. **Вопросы должны быть до рассказа учителем о картине, во время рассказа о картине и после.** Вопросы не на пересказ того, что рассказал учитель, а на совместное раскрытие смысла картины.
 - Объём реферата 1-2 стр. Шрифт Times New Roman 14 или 12 кегль. Выравнивание по ширине страницы. Абзац начинается с красной строки. Пробел между абзацами не делать.
-

Критерии оценивания реферата «Анализ картины совместно с учащимися»

- ❑ Отсутствие вопросов, диалога с детьми по картине, минус 3 балла.
 - ❑ Вопросы общего характера, не связаны с картиной, вопросы на пересказ того, что сказал учитель, минус 1 балл.
 - ❑ Несоблюдение требования, «вопросы должны быть до просмотра картины, во время просмотра и после просмотра картины», минус 1 балл.
 - ❑ Несоблюдение требований оформления текста, минус 1 балл.
-

Борис Михайлович Кустодиев
Купчиха за чаем. 1918. 120x120

□ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
