

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, почитание) — понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности.
- Культура является предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствовознания, лингвистики (этнолингвистики), политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогике и др.

Иску́ство (лат. *experimentum* — опыт, проба); ст.-слав. искоушь — 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, перцепция

(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.

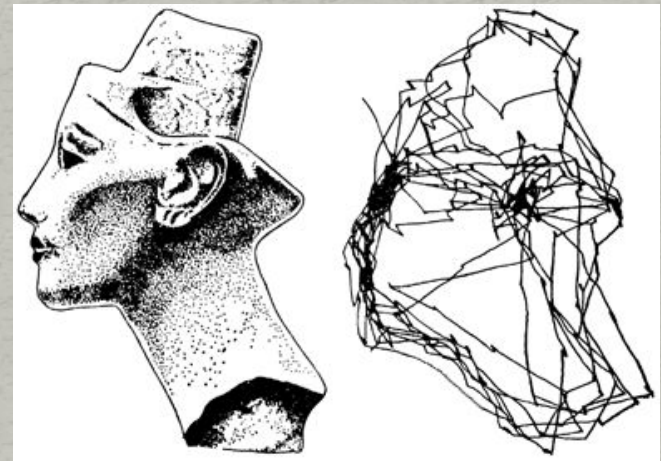
*В условиях специфики
изобразительной
деятельности*

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 целью

создания произведения и художественного

восприятия 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)

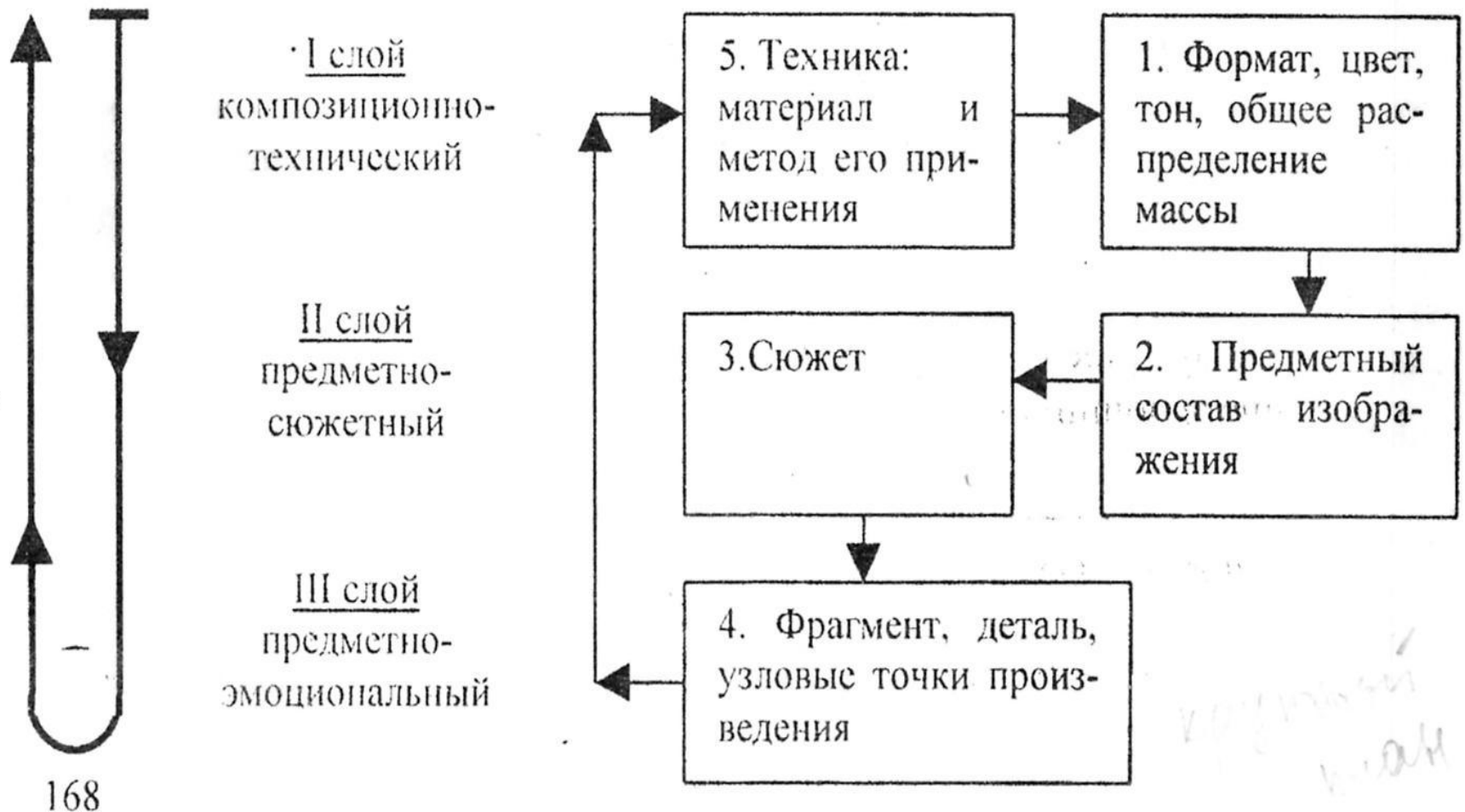
Избыток качества. Эстетизм	Оптимальные показатели. Оправданность и компетентность суждений	Недостаток качеств. Неполнота, несамостоятельность суждений
-------------------------------	--	--

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 Отзывчивость к содержанию произведения. Предметность, сюжетность в восприятии произведения искусства
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	
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 осмотре экспозиции при подготовке 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. Русское искусство 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.