СОДЕРЖАНИЕ

Вместо введения 5

Часть1. **Программа спецкурса «ОСНОВЫ ЗРИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ» (36ч.)**

1. Пояснительная записка 6
2. Учебно-тематический план лекционных и практических занятий 8
3. План самостоятельной работы студентов 8
4. Содержание программы 9

Тема 1 Введение. Художественное общение как форма человеческого общения 9
Вопросы к практическому занятию и задания для самостоятельной работы 16
Тема 2 Пластические искусства. Виды и жанры пластических искусств 17
Вопросы к практическому занятию и задания для самостоятельной работы 21
Тема 3 Художественное произведение как объект художественного общения. Границы пространства и времени. 22
Вопросы к практическому занятию и задания для самостоятельной работы 24
Тема 4 Художественный образ – ключ к пониманию картины 25
Вопросы к практическому занятию и задания для самостоятельной работы 27
Тема 5 Перспектива как средство передачи пространства. Ритм и смысл 28
Вопросы к практическому занятию и задания для самостоятельной работы 33
Тема 6 Светотень как средство художественной выразительности. Азбука цвета и язык колорита 34
Вопросы к практическому занятию и задания для самостоятельной работы 36
Тема 7 Композиция: ансамбль картины 37
Вопросы к практическому занятию и задания для самостоятельной работы 40
Тема 8 Человек как главный объект изображения. 40
Вопросы к практическому занятию и задания для самостоятельной работы 42
Тема 9 Художественный стиль и готовность к восприятию. Диалог с картиной. 43
Вопросы к практическому занятию и задания для самостоятельной работы 47

5. Рекомендуемая литература 49
6. Программа зачёта по спецкурсу «Основы зрительской культуры» 52

Часть 2. **«УЧИМСЯ СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ» (комплекс дидактических заданий и упражнений по формированию у младших школьников навыков художественного общения)**

1. Пояснительная записка 56

2. Психолого-педагогические основы формирования у младших школьников навыков художественного общения 58

3. Комплекс заданий и упражнений 64

4. Содержание комплекса заданий и упражнений: 64
   - подготовительные задания и упражнения 64
   - обучающие задания и упражнения 72
   - закрепление знаний и навыков художественного общения 89

5. Диагностика сформированности навыков художественного общения у детей младшего школьного возраста 90
   - диагностическая методика 90
   - показатели сформированности навыков художественного общения у младших школьников 92
   - критерии оценки детских ответов 92

6. Рекомендации по созданию педагогических условий формирования у младших школьников навыков художественного общения на уроках изобразительного искусства 93
   - специфические умения учителя по формированию навыков художественного общения у детей младшего школьного возраста 96

7. Словарь терминов 97

8. Рекомендуемая литература 99

Вместо заключения 101

Приложение 102

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Природа говорит с человеком на языке искусства, становясь «картиной природы» или «картиной мира». Обретая в человеке сознание собственного смысла, природа, по-человечески воспринятая, возвращается к человеку образами и смыслами. От ее имени и свидетельствует искусство: мир есть Произведение, у него есть образ и смысл, смотрите и понимайте.

М.Даниэль

Зрительская культура – культура зрителя, культура восприятия подготовленным зрителем произведений различных видов искусства, общение с автором произведения. Культура зрителя формируется в процессе художественного общения с произведениями искусств разных видов – пространственных, временных, пространственно-временных – на протяжении всей жизни человека. Это очень важный компонент личностной культуры, влияющий на гармоничность его мировосприятия и мироотношения, на становление его духовного мира.

Искусство как форма общественного сознания играет решающую роль в возвышении мира чувств человека, в развитии его эмоциональной чуткости и отзывчивости, является источником эстетических впечатлений, способствует развитию воображения, творческой фантазии, образного мышления, углубляет и направляет его духовные изыскания, формирует его потребности и интересы. Ни комфортность предметной среды, ни её эстетическая выразительность не могут заменить собой искусство с его специфическим отражением мира, идейно-эмоциональной направленностью и обращенностью к самым глубинным и интимным сторонам духовной жизни человека. Уникальной способностью искусства является то, что посредством знаков и образов оно преобразует человеческую личность и выявляет в ней для нее же самой неизвестные возможности. Общение с искусством – это прежде всего новое общение с самим собой.

На формирование зрительской культуры ребёнка в период его обучения в школе оказывает влияние ряд факторов, наиболее существенным из которых является сензитивность к определённому виду искусства: для младших школьников таким видом искусства является изобразительное, в подростковом возрасте – музыка, для старшеклассников – литература. Поэтому в качестве ведущего вида искусства в формировании основ зрительской культуры у детей младшего школьного возраста, позволяющего учить «не только смотреть, но и видеть», мы предлагаем изобразительное, в частности, живопись.

Научить ребёнка «смотреть и видеть» способен только талантливый, профессиональный зритель, обладающий определёнными навыками художественного общения. На формирование таких навыков и направлен спецкурс «Основы зрительской культуры».

Часть 1.

Программа спецкурса «ОСНОВЫ ЗРИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ» (36 ч.)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Формирование культурного, эстетически образованного зрителя является актуальной потребностью современного общества.

Спецкурс «Основы зрительской культуры» направлен на изучение и поиски путей решения этой проблемы, рассчитан на расширение обобщенных художественно-эстетических воззрений студентов, утверждения их эстетических идеалов, овладение основными понятиями и категориями эстетики и искусствознания. Программа спецкурса рассчитана на 72 часа, из них 36 аудиторных (18ч. лекционных и 18ч. практических занятий). Программой также предусматривается ряд заданий для самостоятельной работы (36ч.) – посещение выставочных залов, реферативные, исследовательские работы и др.

ГОС ВПО по специальности 031200 – Педагогика и методика начального образования – предусмотрены такие предметы, как культурология (ГСЭ) и методика преподавания изобразительного искусства с практикумом (ДПП). Программа спецкурса «Основы зрительской культуры» интегрирует содержание предметных областей обеих дисциплин на уровне творческой интерпретации авторского текста, с одной стороны, обобщая знания студентов о мировой художественной культуре, полученных при изучении курса «Культурология», с другой – подготавливая их к самостоятельному художественному общению с произведением искусства и формированию у младших школьников аналогичных навыков. Место данного спецкурса в Учебном плане мы видим в разделе ГСЭ – курсы по выбору студента.

Теоретической базой спецкурса являются работы Б.Т.Лихачева, А.Н.Леонтьева, Л.С.Выготского, Ю.У.Фохт-Бабушкина, Б.П.Юсова, А.А.Мелик-Пашаева, провозглашающие необходимость создания целостной системы эстетического воспитания для формирования культурной, эстетически развитой личности.

В целом, спецкурс отражает тенденции модернизации высшего педагогического образования, способствует повышению уровня эстетической культуры студентов, креативности, расширению круга их интересов, формированию новых ценностных установок, актуализирует творческий потенциал студентов.

Спецкурс направлен на восполнение дефицита искусствоведческих и эстетических знаний студентов; раскрытие значения этих знаний для профессиональной подготовки будущих учителей; раскрытие системы формирования зрительской культуры; формирование навыка самостоятельного творческого

общения с произведениями изобразительного искусства; развитие способности применения знаний из области изобразительного искусства в других его видах; обучение созданию в школе художественно-коммуникативной среды.

Цель спецкурса: формирование специфических навыков художественного общения и умения воспитывать у младших школьников базовые элементы зрительской культуры.

Задачи: научить студентов «читать» картину как текст, осознавая её смыслы и значения; воспитывать культуру зрителя как элемент духовной культуры на основе формирования навыков художественного общения, позволяющую говорить с ребёнком на языке художественного образа.

Структура пособия позволяет свободно ориентироваться в материале: блочно-тематическое построение программы определяет основные формы изучения каждой темы – краткое содержание лекции диктует направление подготовки студента к семинару и самостоятельной работы по закреплению полученных на занятиях знаний.

Формы контроля: результаты самостоятельной работы представляются студентом в письменном виде (рефераты, сочинения, др.), знания проверяются в устной форме (зачёт). Промежуточный контроль осуществляется в конце изучения каждой темы в виде тест-слайдов (цель – максимальное расширение визуальных представлений о художниках и их творчестве).

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Тема	Количество часов		
		Лекции	Семи-нары	Само-стоят. работа
1.	Введение. Художественное общение как форма человеческого общения	2	2	4
2.	Пластические искусства. Виды и жанры пластических искусств	2	2	4
3.	Художественное произведение как объект художественного общения. Границы пространства и времени.	2	2	4
4.	Художественный образ – ключ к пониманию картины	2	2	4
5.	Перспектива как средство передачи пространства. Ритм и смысл	2	2	2
6.	Светотень как средство художественной выразительности. Азбука цвета и язык колорита	2	2	6
7.	Композиция: ансамбль картины	2	2	4
8.	Человек как главный объект изображения.	2	2	4
9.	Художественный стиль и готовность к восприятию. Диалог с картиной.	2	2	4
	Всего:	18ч.	18ч.	36ч.

3. ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№	Тема	Вид задания
1.	Введение. Художественное общение как форма человеческого общения	1) Реферат 2) Цитаты (высказывания художника об искусстве и своём творчестве)
2.	Пластические искусства. Виды и жанры пластических искусств	1) Реферат 2) Иллюстративный материал
3.	Художественное произведение как объект художественного общения. Границы пространства и времени.	1) Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства
4.	Художественный образ – ключ к пониманию картины	1) Подбор и систематизация художественного материала
5.	Перспектива как средство передачи пространства. Ритм и смысл	1) Составление связного рассказа о роли перспективы в произведении искусства
6.	Светотень как средство художественной выразительности. Азбука цвета и язык колорита	1) Посещение выставки; 2) Сочинение; 3) Реферат
7.	Композиция: ансамбль картины	1) Художественный анализ произведения (картины оренбургских художников)
8.	Человек как главный объект изображения.	1) Реферат 2) Анализ работ оренбургских художников (по материалам выставки)
9.	Художественный стиль и готовность к восприятию. Диалог с картиной.	Оформление папки «Беседы об искусстве»

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

<u>Тема 1</u>. *Художественное общение как форма человеческого общения*

Цель изучения темы:

Осмысление диалогической основы процесса художественного общения, его роли в становлении духовной культуры личности.

Формы работы:

Лекция, традиционный семинар, самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов.

Методы обучения:

Словесные (лекция, диалог, свободная дискуссия), наглядные (использование репродукций с произведениями великих мастеров живописи разных эпох), исследовательские (реферат).

Методы контроля:

Анализ ответов на семинаре, оценка реферата.

Зрительный ряд:

«Картины» древних; настенная живопись Древнего Египта; фаюмский портрет, скульптуры Мирона, Поликлета, Лисиппа; произведения иконописи; произведения художников эпохи Возрождения, Романтизма, классицизма, импрессионизма, советского реализма, модернизма.

Рафаэль. Сикстинская Мадонна; Л.да Винчи. Джоконда; Левитан. Золотая осень; Саврасов. Грачи прилетели; Иван Грозный и сын его Иоанн;

Великое искусство требует великих читателей, великих слушателей, великих зрителей. Но можно ли требовать от всех этой «великости»? … Это критики – литературоведы, музыковеды, искусствоведы.

Д.С.Лихачев

Живопись позволяет увидеть вещи такими, какими они были однажды, когда на них глядели с любовью

П.Валери

Общение в философской литературе обычно рассматривается как процесс взаимосвязи и взаимодействия групп и личностей, в котором происходит обмен деятельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и навыками. Общение – одно из необходимых и всеобщих условий формирования и развития общества и личности.

Введение категории «общение» в научный оборот связано с именем Гегеля, который представлял его как диалектически противоречивый процесс единения и обособления «Я» и не «Я», тем самым характеризуя этот процесс как отношения, взаимные отношения.

Общение осуществляется в процессе совместной деятельности индивидов. Деятельность как основа существования и развития общества, его ценностей, выполняет ряд функций, среди которых функции общения занимают особое место. Это, в первую очередь, функции, способствующие формированию личности – передача социальных, культурных, нравственных ценностей, формирование духовного мира, образа жизни. В этом случае общение рассматривается как сфера реализации личностью своих сущностных сил. Социокультурные функции человеческого общения наиболее ярко проявляются в одной из специфических его форм – художественном общении.

В условиях гуманизации процесса образования социокультурные функции художественного общения являются показателем его значимости, указывают на необходимость внедрения художественного общения в учебный процесс. Гуманистическая направленность педагогического процесса обеспечивается полифункциональностью искусства и осуществляется через приобщение школьников к миру художественных ценностей – через художественное общение. Рассмотрим подробнее сущность категории «художественное общение».

В широком смысле художественное общение трактуется как процесс взаимосвязи и взаимодействия автора художественного произведения и зрителя (Ю.Борев), как деятельность особого рода (М.С.Каган), выполняющая ряд функций: художественное общение является фактором социализации личности и утверждения ее самоценности; средством «обработки людей людьми»; формирует личность во всем богатстве ее способностей, потребностей, ориентаций ее сознания и самосознания путем приобщения одних людей к ценностям других (воспитательная и самовоспитательная функции); дает личности обработанную, организованную, скрепленную художественной концепцией информацию о мире, дает художественно-эстетическую картину мира.

В художественном общении происходит общение с иллюзорным партнером, роль которого выполняет произведение искусства, либо с квазисубъектом (автором произведения).

Опираясь на объективно-субъективные основания деятельности, *предмет художественного общения* можно определить как отношение субъектов к объекту и связанные с этим их взаимоотношения. Исходя из положения, что субъектами общения являются те, кто отправляет и принимает информацию, выступая активными элементами коммуникативной системы, можно сделать вывод: *субъектами художественого общения* являются художник, создавший произведение искусства, и зритель, его воспринимающий. М.С.Каган считает, что зрители для художника – «это субъекты, к которым он обращается не для

того, чтобы их чему-то научить или что-то внушить, а для того, чтобы завязать с ними душевный контакт, вступить с ними в духовное взаимодействие, стимулируя их активность, провоцируя их на необходимую ему и направляемую им форму сотворчества».

Циркулирующая в общении информация обобщает два духовных потока, исходящих от участников общения, порождая эффект возрастания информации, в чем М.С.Каган видит цель духовного общения. Цель художественного общения достигается тогда, когда художественный текст соединяет в себе изображение мира и самовыражение художника, а зритель отвечает художнику тем же - отношением к нему, не зависящим от пространственной и временной дистанции.

Информационное взаимодействие участников общения касается определенных вещей, свойств, отношений, что и составляет объект общения. Таким образом, в качестве *объекта художественного общения* выступает произведение искусства (в данном случае – изобразительного), система ценностей, мировосприятие художника, его взгляд на мир.

В художественном, как и в любом другом виде общения, объект, по мнению А.Н.Леонтьева, «выступает не как «вещь в себе», не как самостоятельное и самодовлеющее наличное бытие (именно таким предстает предмет перед познавательными и преобразовательными действиями человека), а как «вещь для меня», как «очеловеченная вещь», вторгшаяся в жизненный опыт субъекта (индивидуального или коллективного) и в нем получившая свое ценностное значение (или ценностный смысл). В силу этого объект интересует субъекта не своей предметностью, а своей значимостью».

Именно поэтому в аксиологическом контакте субъекта и объекта последний кажется одушевленным, активным и как бы взаимодействует с субъектом: оцениваемый субъектом, он сам воздействует на него как некая ценность. При этом формируется ценностно значимый для человека «образ» произведения, его личностный смысл[1].

Средством художественного общения является искусство, полифункциональность которого также обеспечивает воздействие на мироотношение личности через отдельное произведение.

В художественном общении произведение искусства играет особую роль, поскольку оно приобретает статус субъективированного объекта, выступающего в роли субъекта общения. Поэтому необходимо несколько подробнее остановиться на этом феномене.

Художественное произведение – сложное целостное явление, которое П.М.Якобсон рассматривает как своеобразную форму осмысления жизни и человече-

---

[1] А.Н.Леонтьев, а вслед за ним и другие психологи пришли к выводу, что окружающий нас мир объективной реальности мы воспринимаем не только в координатах пространства и времени, но и еще в одном квазипространстве, которому в традиционной психологии приписывалось только субъективное существование; это - пространство значений. «Личностный смысл» – значение «для меня».

ских поступков, отображение окружающей действительности и новый источник ее познания. По мнению Ю.Борева, художественное произведение – это форма бытия и осуществления искусства, это микромир, в котором отражается макромир, это модель личности и окружающей ее действительности, отражение земного бытия, жизни духа, космоса, обыденной реальности, социально-исторического развития. Сложность его и в том, что за художественным текстом стоят и реальность породившей текст эпохи, и реальность эпохи, современной реципиенту, и личность автора, и то, что он хотел сказать, и то, что сказалось, и личность реципиента.

Природа произведения определяется рядом противоречивых качеств, оказывающих непосредственное влияние на форму, структуру и характер художественного общения: материальность произведения, способная в поле культуры выявить свои духовные, художественные свойства и оказать социально значимое воздействие; произведение личностно и социально – самовыражение художника соединяется с выражением общественной психологии и идеологии; в произведении сочетаются идеальное и реальное, рациональное и иррациональное[2], объективное и субъективное, сознательное и подсознательное, индивидуальное и общее. Эти противоречия, характерные для реального мира, дают возможность рассматривать произведение искусства как целый художественный мир, имеющий свою самостоятельность и свою завершенность.

Именно произведение искусства является той структурой, которая определяет восприятие и пробуждает активность воспринимающего. Автор закладывает в произведение инвариант смысла, который, взаимодействуя с неповторимым личным опытом каждого зрителя, свободно варьируется последним в рамках «программы восприятия», которая содержится в художественном произведении. Так происходит диалог зрителя с произведением изобразительного искусства, осуществляется художественное общение.

О диалогичности художественного общения говорил Гегель: «Хотя художественное произведение и образует согласующийся в себе и завершенный мир, все же оно в качестве действительного, обособленного объекта существует не для себя, а для нас, для публики, которая созерцает художественное произведение и наслаждается им». Поэтому «любое произведение искусства представляет собой диалог с каждым стоящим перед ним человеком».

Основной *формой художественного общения* с философской и психологической точек зрения является, таким образом, такое общение зрителя и автора произведения изобразительного искусства, при котором зритель, «читая» программу восприятия, заложенную автором, находит авторский инвариант смысла[3] и на его основе создает свой образ произведения, в котором отражается единство интерпретации и оценки.

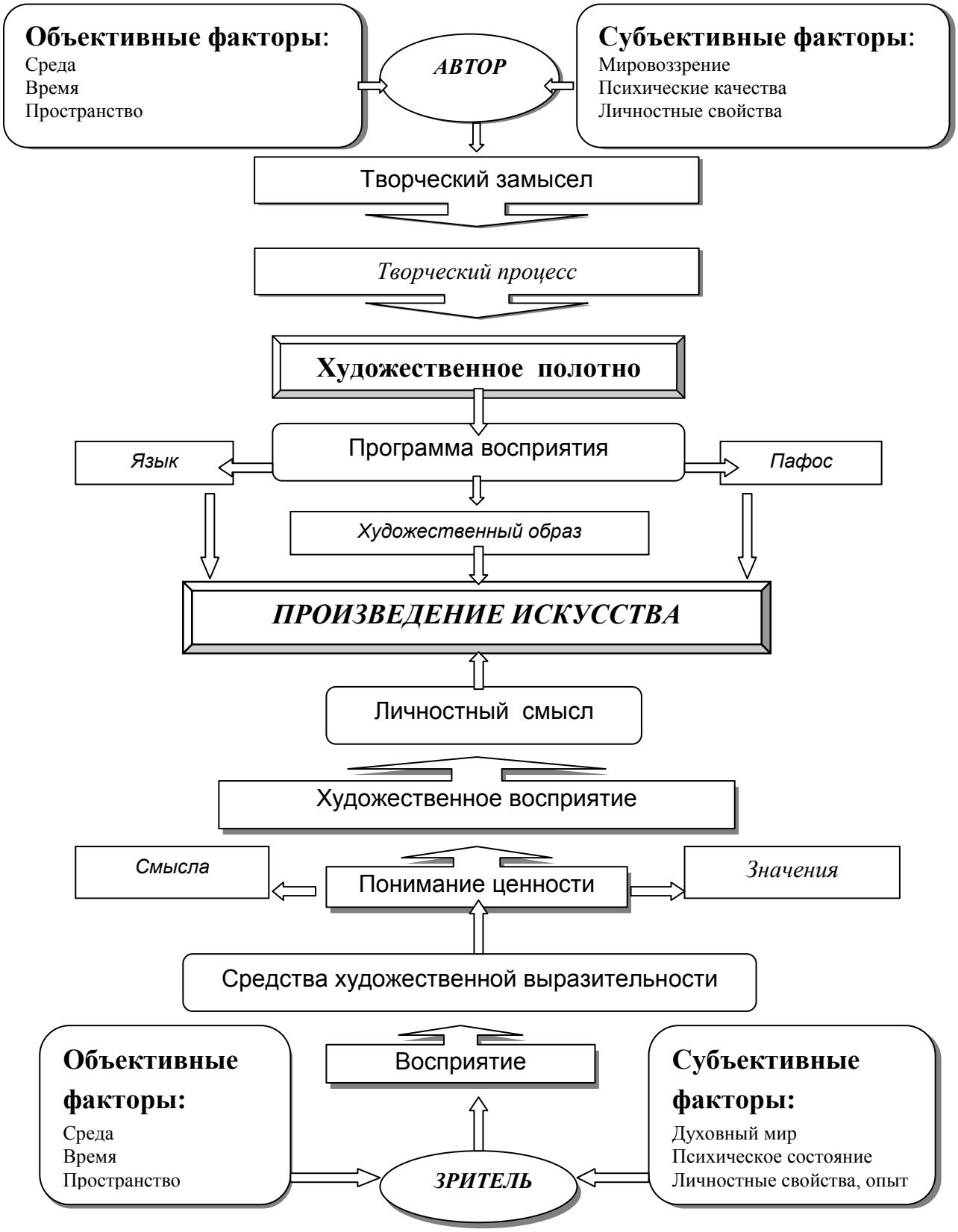
---

[2] Иррационализм в эстетике заключается в отведении главной роли в нем чувственной интуиции, непосредственному восприятию, переживанию жизни, чувствам и эмоциям.

[3] По теории В.Изера, критик и читатель (зритель, слушатель) равно участвуют в процессе конституирования смысла и ценности художественного произведения, обладая для процесса смыслообразования одинаковой компетентностью. В.Изер, находясь на позиции рецептивной эстетики, рассматривает смысл и ценность произведения как результат взаимодействия опыта автора и опыта зрителя, тем самым отказывая критику-профессионалу в уникальности его статуса.

Рис.1.

Теоретическая модель художественного общения



Обобщая вышеизложенное, мы можем выделить факторы, определяющие своеобразие деятельности художественного общения и позволяющие говорить о художественном общении как деятельности особого рода:

во-первых, осуществляющееся в ходе субъектно-объектного отношения «реципиент – художественное произведение» художественное общение усложняется субъективированностью объекта, т.е. произведение искусства, являясь одновременно духовной и материальной ценностью, выступает в качестве равноправного собеседника, несущего информацию и обладающего своим внутренним миром;

во-вторых, отношения, которые осуществляются в ходе художественной коммуникации (автор – действительность, автор – творческий процесс, автор – произведение) при художественном общении дополняются отношениями: зритель – произведение, зритель – автор, зритель – действительность, и зависят от личного и личностного опыта субъектов общения;

в-третьих, сам процесс художественного общения усложняется замещением одного из субъектов общения либо квазисубъектом (автором произведения), либо иллюзорным партнером – субъективированным объектом (произведением искусства) – в любом случае от субъектов общения требуется наличие взаимного интереса, определенного запаса художественных знаний и знание языка данного вида искусства;

в-четвертых, искусство – высшая форма освоения мира по законам красоты. Красота объекта художественного общения заключается в определенной гармонической взаимосвязи, выступающей объективным источником субъективного восприятия красоты. Выражением сущностного эстетического начала красоты является прекрасное, специфика которого в истории эстетики определялась через его отношение к другого рода ценностям: утилитарным (польза), познавательным (истина), нравственным (добро). Решение проблемы прекрасного было обусловлено философской методологией, прежде всего тем или иным решением основного вопроса философии. Прекрасное и его восприятие обычно исследовались в аспекте взаимоотношения духовного и материального, объективного и субъективного, природного и общественного, содержания и формы. Таким образом, прекрасное, являясь фундаментальной категорией эстетики, создает направленность художественного общения и оказывает влияние на его содержание.

Содержание художественного общения определяется авторским замыслом, заложенным в контексте произведения, и активно воздействует на эмоциональную, духовную сферу личности, включая в себя, однако, и интеллектуальные, рациональные, осознаваемые стимулы - понимание человека человеком. Понимание по своей сути также диалогично и является характеристикой определенного результата, достигаемого в процессе общения. «Увидеть и понять автора произведения, – по словам М.М.Бахтина, – значит уви-

деть и понять другое, чужое сознание и его мир, т.е. другой субъект... При понимании - два сознания, два субъекта...».

Очевидно, что *понимание* как процесс и как его результат является необходимым компонентом любого вида общения, в том числе и художественного. В XVII в. испанский материалист Хуан Уарте отметил порождающий, творческий характер понимания, заключающийся в творческой интерпретации информации. В современной литературе отмечается, что это понятие более рельефно выступает к предмету общения.

Глубина понимания зависит от дистантности (субъекты находятся на определенном мыслимом расстоянии от объекта, который отражается в содержании и предмете общения); контекста (общение предполагает наличие у субъектов определенного набора знаний – тезауруса, – касающихся предмета общения, на основе которого он интерпретируется); локального плана (процесс общения происходит в определенных пространственно-временных условиях, которые могут оказать существенное влияние на понимание предмета общения); продолжительности (общение длится определенный отрезок времени), в случае, когда различия дистантности и тезауруса незначительны, для осмысления предмета общения требуется меньше времени, чем тогда, когда эти различия значительны; адекватности (объект отражается в содержании и предмете общения достаточно сложно) – от степени адекватности отражения зависит взаимопонимание субъектов общения; коммуникативной установки (субъекты в начале общения занимают определенные психологические позиции, в которых отражаются их отношения к предмету предстоящего общения).

Все эти факторы определяют глубину понимания в процессе общения не каждый сам по себе, а во взаимосвязи. Понимание, таким образом, является творческим результатом процесса интерпретации и опирается на объективную инвариантную программу восприятия, переживания и смыслообразования, заложенную автором.

Таким образом, художественное общение является деятельностью особого рода по осуществлению эмоционально-интеллектуальной связи художника и зрителя через опосредствующее звено - художественное произведение, несущее в себе жизненный и художественный опыт автора, информацию о его художественной концепции мира и личности, которая осваивается зрителем через «диалог».

В то же время художественное общение представляет собой опосредованный дистантный вид человеческого общения и выступает как условие воспитания и социализации личности, условие формирования интеллекта, эмоциональной сферы, как способ взаимовлияния людей друг на друга; художественное общение является средством формирования личностных новообразований (убеждений, идеалов, мотивов) и норм поведения, утверждает общественную (через социализацию личности) и личную (через утверждение самоценности личности) необходимость индивидов друг для друга, формирует ду-

ховную сферу личности, развивая ее способности, формируя потребности и ценностные ориентации.

►►► Вопросы к семинару

1. В чём заключается культура зрителя?
2. В чём, по-вашему, суть понятия *художественное общение*?
3. Что является предметом художественного общения?
4. Кто может стать субъектом художественного общения?
5. Каким образом в процессе художественного общения формируется личностный смысл?
6. *Произведение изобразительного искусства* – что это?
7. Каким образом осуществляется художественный диалог?
8. «Художественное общение – деятельность особого рода» (М.Каган). Почему?
9. Чем определяется содержание художественного общения?
10. От чего зависит взаимопонимание субъектов художественного общения?

▼▼▼ Задания для самостоятельной работы

1. Реферат «Художник о своём творчестве» (на основе автобиографических материалов).
2. Цитаты (высказывания художника об искусстве и своём творчестве) – не меньше десяти.

Требования к написанию и оформлению реферата:

1) содержательность (полное раскрытие темы);
2) структурированность (титульный лист, план с указанием страниц, введение, содержание реферата (названия параграфов должны быть выделены), заключение, список литературы);
3) логичность (логика изложения материала и построения плана);
4) корректность в использовании литературных источников (обязательно должны быть ссылки на автора текста: Фамилия, И.О., Название книги. Место издания: Издательство, Год издания. Количество страниц в книге. № страницы, откуда выписана цитата);
5) эстетичность:
   - оформление титульного листа (весь текст пишется чертёжным шрифтом): вверху страницы мелкими буквами **Оренбургский государственный педагогический университет**; в центре – аккуратным шрифтом **Тема реферата: «Винсент Ван Гог о своём творчестве»**; ниже темы справа: **Составил**: Фамилия, И.О. студента, № группы; **Проверил**: Фамилия, И.О. преподавателя, его научная степень, звание; внизу страницы по центру – **Оренбург,** год);
   - оформление текста: поля – 2 см, № страницы – внизу справа; номера и названия параграфов – выделить (чертёжный шрифт), текст писать разборчивым почерком.

Цитаты выписать в таблицу:

Звук, краска, слово. *В конечном внутреннем основании эти средства совершенно одинаковы: конечная цель стирает внутреннее различие и открывает внутреннюю торжественность.*	В. Кандинский
И т.д.	

Литература

1. Богадельщикова М. Зритель и читатель // Художник.- М., N3. С.29-31.
2. Борев Ю.Б. Эстетика. Изд. 4-е. М., 1988. 495с.
3. Волков Н.Н. Восприятие живописи и скульптуры // Художественное восприятие. – Л., 1971.
4. Волков Н.Н. Восприятие картины. – М., 1976.
5. Каган М.С. Мир общения. - М., 1988. 320с.
6. Леонтьев А.Н. Проблемы психологии восприятия // В кн.: Психологические исследования. Вып.6. – М., 1976.
7. Разумный В.А. О природе художественного общения. – М.,1963.
8. Раппорт С.Х. Искусство и общение. – Л., 1984.

Тема 2. *Пластические искусства. Виды и жанры пластических искусств*

Цель:

Знакомство с пластическими искусствами как частью духовной культуры человечества. Изучение видовых и жанровых особенностей пластических и, в частности, изобразительных видов искусства.

Формы работы:

Лекция, семинар-практикум, самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов (реферирование искусствоведческой литературы).

Методы обучения:

Словесные (лекция, диалог, свободная дискуссия), наглядные (использование репродукций с произведениями разных видов пластических искусств), исследовательские (реферат).

Методы контроля:

Тестирование (тесты «Виды и жанры изобразительного искусства»), анализ ответов на семинаре, оценка реферата.

Зрительный ряд:

Репродукции и фотографии произведений живописи, скульптуры и архитектуры; натюрморты малых голландцев; Л,да Винчи. Джоконда; Д.Веласкес. Завтрак; М.Добужинский. Человек в очках; О.Ренуар. Портрет актрисы Ж.Самари; В.Суриков. Боярыня Морозова.

Искусство заставляет человека жить в истине жизни,
а не в истине вещей
А.Н.Леонтьев

Искусство – составная часть духовной культуры общества, одна из форм общественного сознания. В широком смысле – умелое, искусное выполнения всякого дела. В специфическом – это художественное творчество, в результате которого создаётся художественный образ, концентрирующий в себе главные, типичные стороны действительности.

В жизни общества искусство выполняет ряд ***функций***[4]:

- общественно-преобразующая и компенсаторная функция (искусство как деятельность и как утешение);
- познавательно-эвристическая функция (искусство как знание и просвещение);
- художественно-концептуальная функция (искусство как анализ состояния мира);
- функция предвосхищения (искусство как предсказание);
- информационная и коммуникативная функции (искусство как сообщение и общение);
- воспитательная функция (искусство как катарсис; формирование целостной личности);
- внушающая функция (искусство как суггестия, воздействие на подсознание);
- эстетическая функция (искусство как формирование творческого духа и ценностных ориентаций);
- гедонистическая функция (искусство как наслаждение).

Пластические искусства (в англ.fine arts – пространственные, зрительные, изящные искусства) – виды искусства, произведения которых имеют предметный характер, создаются путём обработки вещественного материала и существуют в пространстве.

[4] Бореев Ю. Эстетика. М., 1980.

Виды пластических искусств.

Пластические искусства	Изобразительные	*Их произведения предназначены для созерцания – удовлетворения эстетических потребностей*
		Живопись, графика, скульптура
	Неизобразительные	*Произведения соответствуют эстетическим и утилитарным (потребительским) требованиям*
		Архитектура, декоративное искусство, дизайн

Живопись (живо писать, писать жизнь) – это:

- вид изобразительного искусства, заключающийся в создании полотен, жизнеподобно отражающих действительность;
- произведение искусства, выполненное масляными (темперными, акварельными, гуашевыми и др.) красками на твёрдой поверхности (холсте, картоне, фанере, др.).

Виды живописи: станковая и монументальная (фрески, панно и др.); декоративная роспись, иконопись, миниатюра, театрально-декорационная.

Графика (grapho – пишу, рисую) – это:

- вид изобразительного искусства, связанный с изображением на плоскости;
- произведение искусства, выполненное вручную (рисунок) или на станке (эстамп).

Виды графики: рисунок, печатная графика (виды: ксилография (гравюра на дереве); офорт (на металле), литография (на камне), линогравюра (на линолеуме), гравюра на картоне и др.); станковая; книжная; прикладная; компьютерная; графический дизайн.

Скульптура (sculpo – вырезать, высекать, ваяние, пластика)– это:

- вид изобразительного искусства, произведения которого имеют трёхмерный объём;
- произведения, выполненные из камня (мрамора, гранита, песчаника и др.), металла (стали, бронзы, меди и др.), глины (фарфора, майолики и др.).

Виды скульптуры: круглая (свободно размещающаяся в пространстве) и рельеф – изображение располагается на плоскости. По назначению: станковая, монументальная, монументально-декоративная, скульптура малых форм.

Архитектура (archi – главный, tectos – строить, возводить) – зодчество, искусство возводить и строить.

Виды архитектуры: объёмные сооружения (культовые, общественные, промышленные, жилые и другие здания); ландшафтная архитектура (беседки, мостики, фонтаны для скверов, парков, бульваров); градостроительство (создание новых городов и реконструкция старых).

Декоративное искусство (decoro – украшаю) – искусство украшения.

Виды: монументально-декоративное (витражи, мозаики, росписи на фасадах и в интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура); декоративно-

прикладное (бытовые художественные изделия – посуда, мебель, ткани, украшения, игрушки, одежда и др.); оформительское.

Дизайн (англ. Design – проектировать, конструировать, чертить) – искусство организации целостной пространственно-эстетической среды для человека.

Жанры изобразительного искусства.

Исторический – жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению значимых исторических событий, явлений и военных деятелей.

Мифологический (от гр. Mythos – предание) – жанр изобразительного искусства, посвящённый событиям и героям, о которых рассказывают мифы древних народов.

Батальный (фр. Bataille – битва) – жанр изобразительного искусства, посвящённый темам войны, битв, сражений, эпизодам военной жизни.

Портрет (фр. portrait – изображение) – жанр изобразительного искусства, предметом которого является изображение человека или группы людей.

Разновидности: поясной портрет, бюст, портрет в рост, групповой портрет,, портрет в интерьере, портрет на фоне пейзажа.

По характеру изображения: парадные и камерные;

По числу изображений на одном холсте: двойные и групповые;

А также: костюмированные, миниатюрные, автопортреты.

Пейзаж (фр. paysage, pays – местность, страна, родина) – жанр изобразительного искусства, предметом которого является изображение природы, вида местности, ландшафта.

Виды пейзажа:

- сельский (поэзия деревенского быта, его естественная связь с окружающей природой);
- городской (рационально организованная человеком пространственная среда, включающая в себя улицы, дома, площади, набережные);
- архитектурный (близок к городскому, главное – изображение памятников архитектуры в синтезе с окружающей средой);
- парковый;
- морской (марина);
- героический (величественная природа, недоступная для человека – скалистые горы, могучие деревья, спокойная гладь вод и на этом фоне – мифические герои и боги.
- Основные элементы пейзажа: земля, растительный покров, вода, небо, воздух, и свет.

Натюрморт (от фр. nature morte – мёртвая натура, природа; первоначально –«стиллевен» (stilleven) - тихая жизнь (голл.)) – искусство изображения вещи, или предметное изображение:

- сложный и разнообразный жанр, отражающий мир предметов;

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru