

ИМ Вебинар
28 октября 2025 года

**"Прочтение художественных
произведений
(музыкального,
изобразительного и
литературного).
Внутренний диалог с автором
на занятиях художественно-
эстетического цикла"**

**ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
Кафедра социально-гуманитарных
дисциплин**

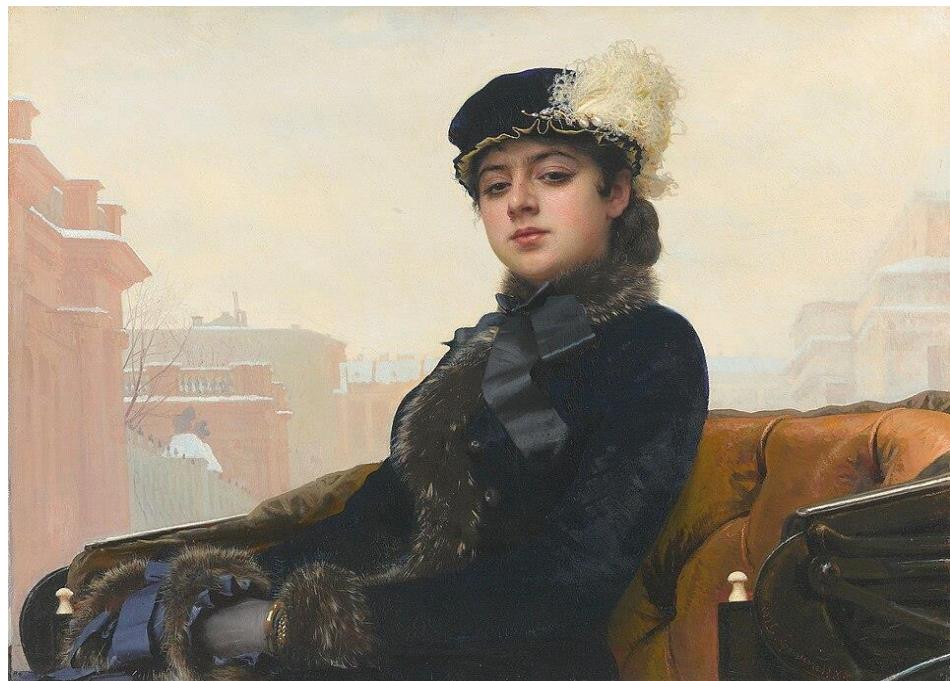
**Мельникова И.Ю.,
старший преподаватель
НГУАДИ,**

**отделение Музеология и охрана объектов
культурного и природного значения;
Большанина Нина Александровна,
магистрант**

«Прочтение художественных произведений (музыкального, изобразительного и литературного), внутренний диалог с автором на занятиях художественно-эстетического цикла».

Вопросы вебинара:

- Совершенствование навыков прочтения художественных произведений в основной школе на занятиях художественно-эстетического цикла;
- Формирование навыков внутреннего диалога с автором художественного произведения

Карл Брюллов Всадница

Одной из самых **важнейших проблем** художественного образования остается проблема формирования эстетического активного восприятия художественных произведений, как показателя **сформированности художественной культуры**, как учащегося, так и учителя.

Восприятие

Восприятие – ядерное основание психики человека - это основа познания, **культура самораскрытия человека** и первый шаг к творчеству личности, поскольку оно **сопряжено с воображением, субъективностью, интуицией**.

Без развитого эстетического восприятия реципиента искусство обречено на отчуждение, музейное существование и забвение. Вопросы развития эстетического восприятия через диалог с авторами художественных произведений до сих пор остаются самыми актуальными.

Творческие концепции, заключенные в произведения великих мастеров, разворачиваются и транслируются художественным восприятием и становятся содержанием сознания реципиента, его эмоционально-ценостным ориентиром по отношению к реальности, духовно-нравственным аккумулятором при непосредственном общении с произведением искусства и его автором, что требует от воспринимающего активного встречного движения, **художественного проникновения в смысловое пространство образа и переосмыслиния накопленного эстетического опыта через свое сознание**

М. Шрилев. Натюрморт

Восприятие субъективизирует художественный текст, с помощью художественного переживания переносит образ и ситуации в план личных ассоциаций человека.

Анализ направлен на то, чтобы на основе субъективированных восприятий и логики художественных произведений, **подняться к более объективному представлению об авторской мысли.**

АНАЛИЗ художественных произведений в учебном процессе должен фиксировать в определенных учебных операциях субъективированное восприятие, сделать его рельефным, самоценным, материальным для самого учащегося, что позволит актуализировать исследовательскую деятельность учащегося, благодаря которой он будет стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными произведениями, проявлять устойчивый интерес к искусству. В области искусства ясный, комплексный содержательный анализ, выстроенный на общих универсальных операциях не помешает эмоциональному восприятию, а поможет вскрыть новые стороны произведения, показывая глубины смысла, часто скрытый за внешней видимостью.

вопросы:

- «Если искусство – средство общения, то каким образом искусство способно осуществлять эту свою функцию?»
- Что значит понимать искусство, понимать его язык?
- Художественная форма и художественный язык, это одно и тоже?
- Каким образом художник привлекает внимание адресатов?
- Чего больше в процессе художественного творчества эмоционального или рационального?
- Подумайте о фразе: «Я пишу для себя самой!» или «Я не хочу никому показывать свои сочинения?».

**Самое трудное научиться видеть
своими глазами,
слышать своими ушами»
(Гете)**

Общение с искусством как нельзя лучше ориентировано на достижение личностных, коммуникативных, метапредметных и творческих результатов в условиях ФГОС, учитывая диалоговую функцию искусства, субъективную форму инструмента познания, способ освоения художественного материала через переживание и сопереживание.

Проблема:

Между тем в педагогической практике господствуют академически-гладкие интерпретации художественного текста, заимствованные из искусствоведческой литературы, библиографический подход к анализу произведений, учителя зачастую демонстрируют теоретический или наивно-реалистический анализ произведения, которые не только не приближают к пониманию скрытых смыслов, но и порождают реакцию отторжения учащихся от искусства

- По природе своей искусство **КОММУНИКАТИВНО**, поэтому автор мучительно ищет те единственно верные слова, средства, знаки, которые могли бы адекватно передать его мысль. Если у искусства нет публики и нет адресата, то нет и самой реальности искусства.
- Вопрос коммуникации двусторонний.
- Разрыв отношений **«искусство – публика»** может происходить, когда художник предлагает публике слишком непривычный язык, немотивированный предшествующей практикой художественной коммуникации.
- При всей необходимости **новизны в искусстве** – сама новизна не должна превышать некоторого порога восприятия нового, должна сохранять некоторую связь с традицией, опираться на какие-то общие моменты понимания и восприятия. Другая крайность – «желание годиться на все вкусы» обезличивает искусство.
-

**«Нельзя работать вещь в безвоздушном пространстве,
надо всегда иметь перед собой аудиторию,
к которой стих обращен»**

В. Маяковский

КОМПОНЕНТЫ:

Модель коммуникации

- **автор** – кто, как, кому, зачем, что хочу сказать;
- **сообщение** - что передается, текст;
- **канал связи** - аудиальный, визуальный и т.д.;
- **код сообщения** - совокупность правил выражения и упорядочения сообщения;
- **контекст** - окружение, в котором передается и принимается сообщение;
- **адресат** – реципиент;
- **результат коммуникации** - духовная переплавка, сопререживание и т. д.;

Всегда требуют, чтобы искусство было понято, но никогда не требуют приспособить свою голову к пониманию

(К. Малевич)

Основой общности, на которой только и возможна коммуникация является всеобщий **код**.

Понимание языка лежит в первую очередь в сфере общности чувств, общности человеческой природы, общности процесса мышления, в принципиальной одинаковости аппарата восприятия, органов чувств, которые обеспечивают возможность коммуникации.

Однако способы фиксации действительности вариативны.

Эмоциональные константы вместе со смысловыми инвариантами образуют **единство эмоционально – образного и смыслового восприятия**.

«Художественный анализ произведения искусства как форма организации духовного общения с авторами и способ развития эстетического восприятия.»

Повсеместно наблюдается тот факт, что преподаватель музыки остается в рамках специфики предметной дисциплины, не понимая живописи, преподаватель изобразительного искусства не способен декодировать язык музыки и т.д.

В связи с этим **интеграционные процессы тормозятся**, обучение фокусируется на прикладных, узкоспециальных умениях, разрозненных фактах.

анализа художественного текста

Овладение смысловыми художественного возможно через **механизм анализа художественного текста, исследование его смыслового пространства** на основе операций, преодолевающих замкнутость предметную преподавателей искусства. Для анализа художественных образов важна не теоретическая или фактическая, а содержательная сторона – тот душевный опыт, который она несет, позволяя человеку претворять противоречивый жизненный опыт в едином мировоззрении

основные понятия

Язык искусства:

Существует 4 языка мышления человека имя, образ, понятие и символ.

Любой язык имеет слагаемые: прагматику, семантику, синтаксис.

Синтаксис - способ образного повествования. Сочленения тех или иных деталей (в искусстве - композиция, драматургия, структура, комплекс выразительных средств)

Прагматика прагматический субъект

- автор совершают выбор языка и субъекта (кто? как? кому?), мотивы человека, его ценности, оценки, замысел (автор, его интонация)

Семантика

- лексический состав, тезаурус, значимые смыслы, (в искусстве, художественный образ, метафора, гротеск аллегория, символ)

Язык искусства – един, отличаются лишь *средства выражения, звук, цвет, линия, слово*.

Искусство, как и язык, является *выражением мышления*, но мышления художественного в образах, оно же средство формирования и закрепления определенного содержания.

Природа языка искусства – знаково - орудийная, но знаки не тождественны знакам обычновенного языка.

Основные компоненты языка искусства:

Интонация - знаки автора, фиксирующие авторское осмысление действительности, ее оценку, отношение

Художественный образ - структурная единица языка искусства

Символ – это некие вечные конструкции мира культуры, задача человека - их понять, разгадать. Это объективное, коллективное бессознательное, знак. Он сочетает в себе абстрактность и всеобщность понятия, конкретность и предметность, но не сводим ни к тому, ни к другому. В символе закодирована память культуры. Всякий символ – это образ, всякий образ символичен!

Форма (композиция) – не сумма тех или иных формальных признаков (куб, квадрат, 3 части и т.д.) а единственно возможный способ выражения художественного содержания в конкретном материале.
(Выготский Л.) Форма – это организация произведения, отражающая связи и отношения реального мира, становится самим языком содержания, через которое оно выявляется. Материал плюс композиция, плюс комплекс выразительных средств,

Знак, имеющий фиксированную форму и определенное семантическое наполнение. Это как слово, которое при всем бесчисленном количестве возможных вариантов его толкования, имеет инвариантное содержание. Художник, строя образ, создает как бы цепь «знаковых ситуаций» затем, чтобы восприятие опиралось не на жесткое соответствие, исключающее творчество воспринимающего, опирается на какую-то достаточно широкую предметную область.

Образ – это зримость символа, идея и образ – это зримые метафоры, символ становится, здрав через идею, через свою конкретность.

Художественное произведение, по сути, неразложимо, ибо осуществляется в восприятии не как механическая последовательность составляющих его элементов, воспринимаемых один за другим, а как единое целое, ценность и выразительность которого определяется одновременным воздействием всех элементов.

Язык не является языком того или иного отдельного художника. Он является своеобразным конструктом, вобравшим в себя опыт многих десятков поколений художников. Это специально выработанный искусственный язык, организованный в соответствии с определенными общими правилами и законами, целью которых сделать его универсальным.

Хотя искусство пользуется природными знаками, но они объединены в искусственно-созданный язык для социальных целей. Не существует искусства, не подчиняющегося никаким правилам, не признающего никаких норм.

Знание правил художественного языка будет тем **кодом**, который позволит автору передавать созданные им образы, а адресату воспринимать его **Гете**:
« В искусстве гораздо больше, чем принято думать, позитивного, то есть такого, чему можно обучать»

Правила творчества, которым следует художник, выступают как **грамматика языка искусства**, а способ образного повествования, сочленения тех или иных деталей для выявления образности – **синтаксис**. Язык искусства имеет свой лексический состав, правила.

В живописи одним из таких правил является **закон перспективы**.

И. Левитан Золотая осень

Основные компоненты языка искусства:

Перспектива – является способом пространственной организации изображаемого, помогающим отобразить то или иное явление. Краски, линии, фигуры, в живописи, музыкальные звуки, тембры, фактура в музыке, пластика мимика, жест в театре и т.д. – **лишь материал искусства, главный инструмент автора, но не язык.**

Сочетание знаков, которые кажутся логически несовместимыми, порождают такой смысл, который дает толчок читательскому воображению, прерывая инерцию восприятия.

«Раздражители», отступления от нормы **обостряют восприятие**, служат общению, говорят о стремлении с помощью этой неправильности подчеркнуть и усилить одно, акцентировать идею, отодвинуть в тень другое, с тем, чтобы вернее передать то чувство или мысль, которые им владели.

Зная законы восприятия, художник организует систему запинок нашему восприятию, чтобы привлечь внимание – художник создает систему раздражителей, намеренно организованных, чтобы создать дискомфорт нашему восприятию, чтобы обострить наше внимание, чтобы реципиент задался вопросом.

Выразительность художника достигается отступлением от нормы. Порядок порой лишает сообщение элемента непредсказуемости, и реципиент заранее знает, что должен сказать автор в следующую минуту. Полная ясность гарантирует покой нашему воображению, ничто не побуждает мысль к движению, интерес к произведению падает, и оно лишается способности воздействовать на нас

**Экспрессионизм Ван Гог
Звездное небо**

Основные художественно-выразительные средства

	Виды искусства		Основные художественно - выразительные средства
1)	Музыка	а)	Символ, метафора, аллегория Мелодия, Лад, Ритм, Темп, Тембр, Форма Иントонирование – рождает форму Сонатность реприза
2)	Живопись	б)	Цвет, Форма. Пятно, Линия, Светотень, Кolorит, Тон, Рисунок, Композиция
3)	Графика	в)	Символ, орнамент, симметрия
4)	Архитектура	г)	Масштаб, форма, пропорции
5)	Скульптура	д)	Пластика, объём, моделировка
6)	Декоративно-прикладное искусство	е)	Линия, штрих, контур
7)	Литература		Слово, Аллегория, Гипербола, Ирония, Лексический повтор Литора, Метафора, Метонимия Олицетворение, Сарказм Синекдоха, Сравнение, Эпитет Афоризм Символ эмблема ритм ритмическую схема

С выявления такого **момента** и начинается **восприятие и общение языка искусства**. **Понимать язык искусства** - это значит видеть не наружную его часть, видеть образ и **ВЕДАТЬ** идею, это видеть автора, который и является ядром содержания художественного произведения, «зрить» его, понимать, **ВЕДАТЬ О НЕМ ЕГО ПРАВДУ**, т.е. знать его миф, его феномен, его личностный тезаурус.

Способен ли зритель выстроить внутренний диалог с автором художественного произведения, что этому способствует?

- В основе лежит уровень эмоционально-чувственной составляющей, мотивация, уровень восприятия и воображения, ощущения, палитра эмоций и чувств, ассоциативное мышление....
- Также знание основ мировой художественной культуры, средств выразительности искусств, практического опыта в каком-либо виде искусства, методика знакомства с произведениями искусства
- Система зрительного пространства, композиция зрительного ряда, выразительные средства, дизайн, грамотно выстроенная экспозиция, дополнительная информация, аннотация и пр.

**Адекватное постижение воспринимающим замысла художника, его идеи,
слияние формы и содержания**

(А. Бакушинский)

**Восприятие – это познание самого себя,
проговори на все лады свое имя (интонация).**

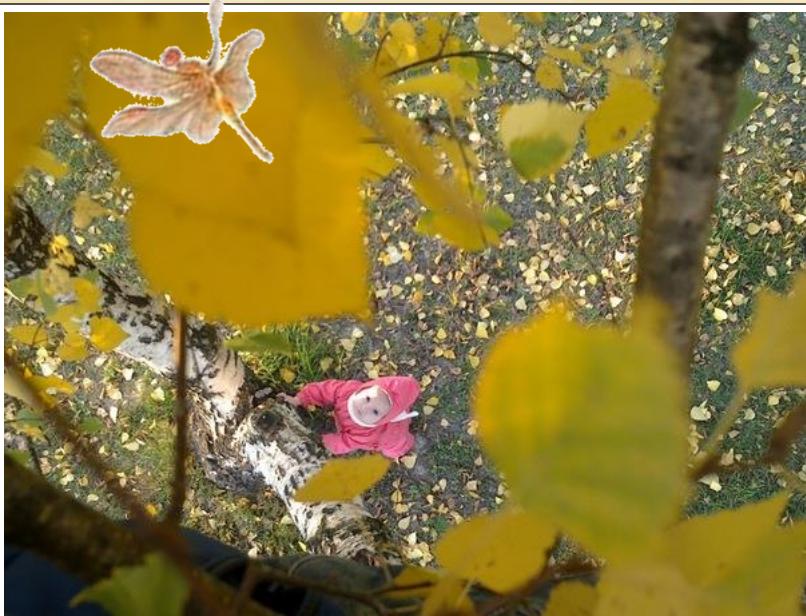
(Ф. Лист)

**«Вглядывание», «вслушивание» в мыслеобраз, как особый ряд духовной
деятельности, где рациональное сопряжено с эстетическим и эмоциональным.**

(Г. Гачев)

Психофизиологические процессы

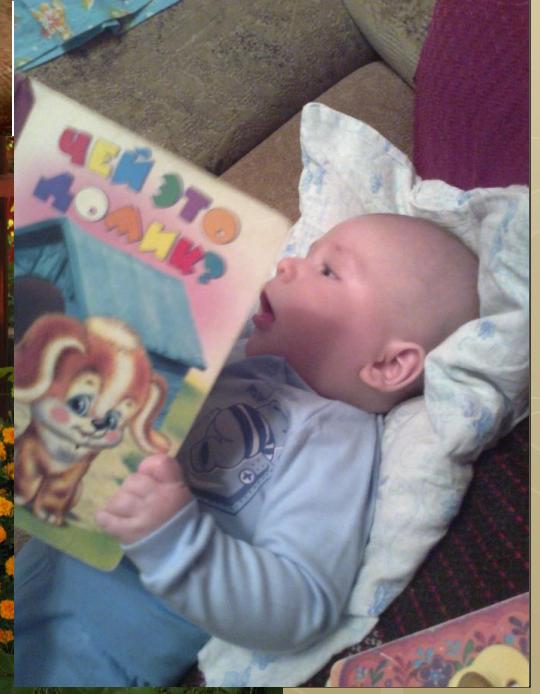

Воображение – психический процесс, присущий человеку в создании новых образов, путем переработки предшествующего объекта;

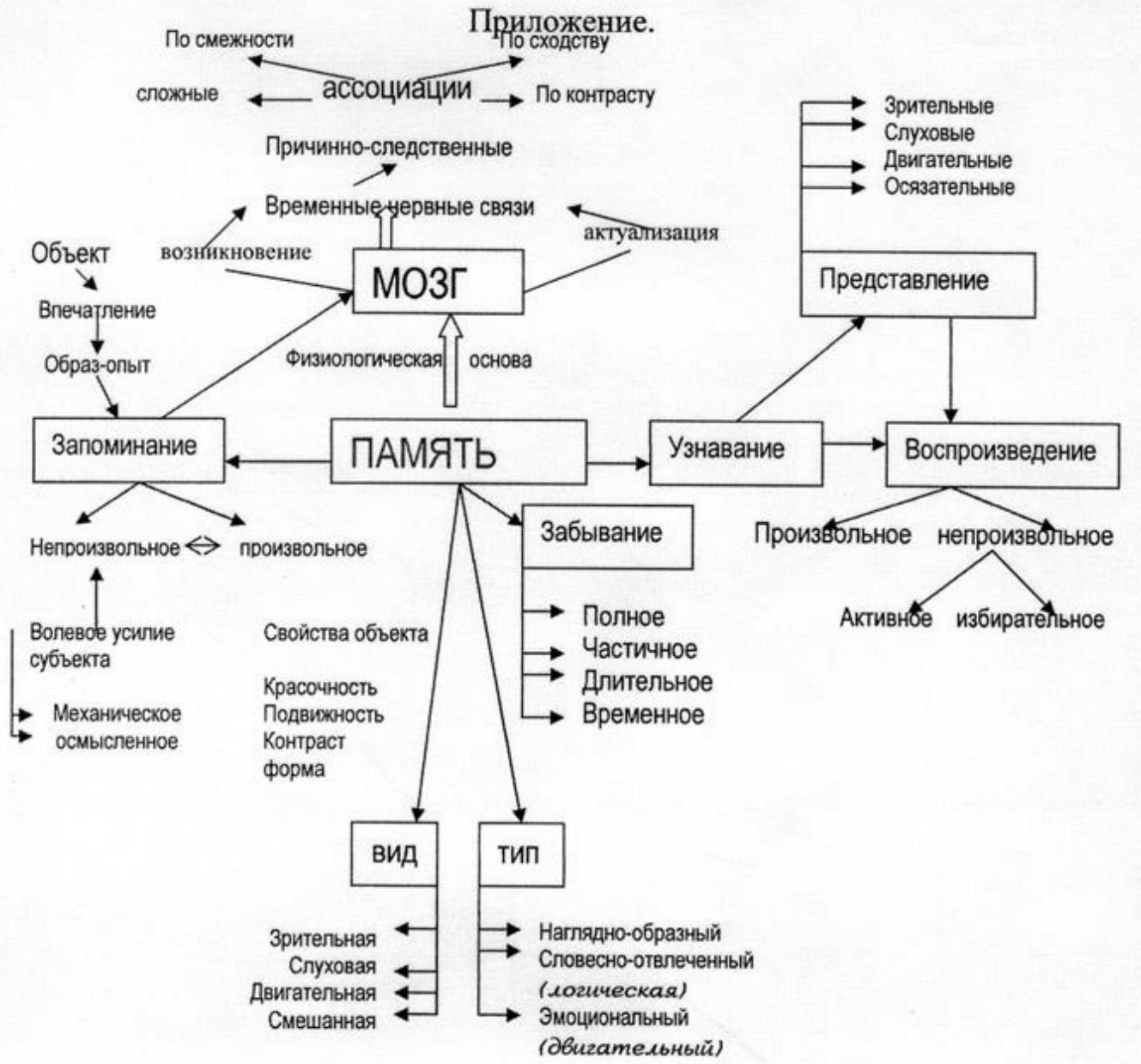
По виду деятельности:
воссоздающее, творческое;

По цели:

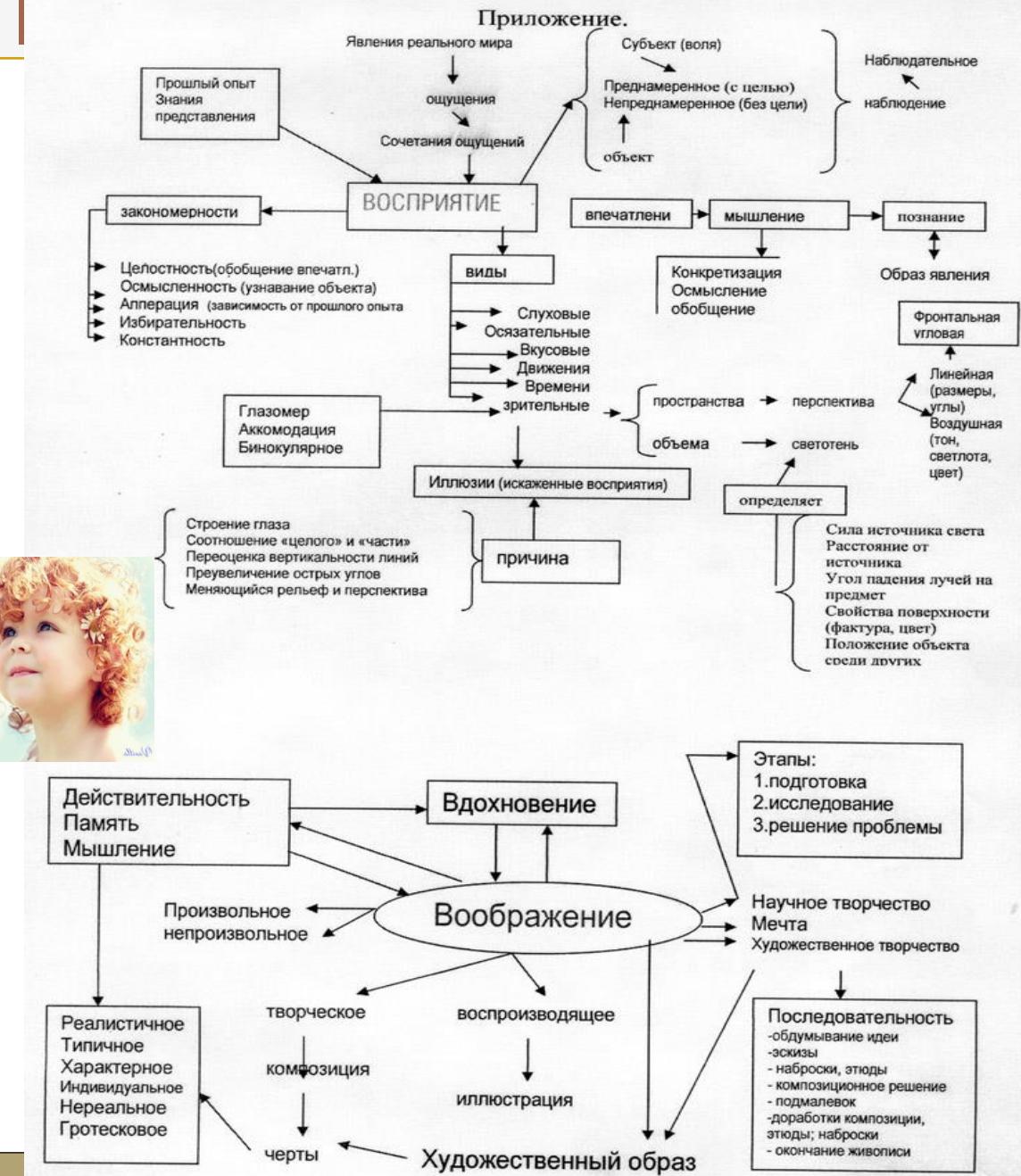
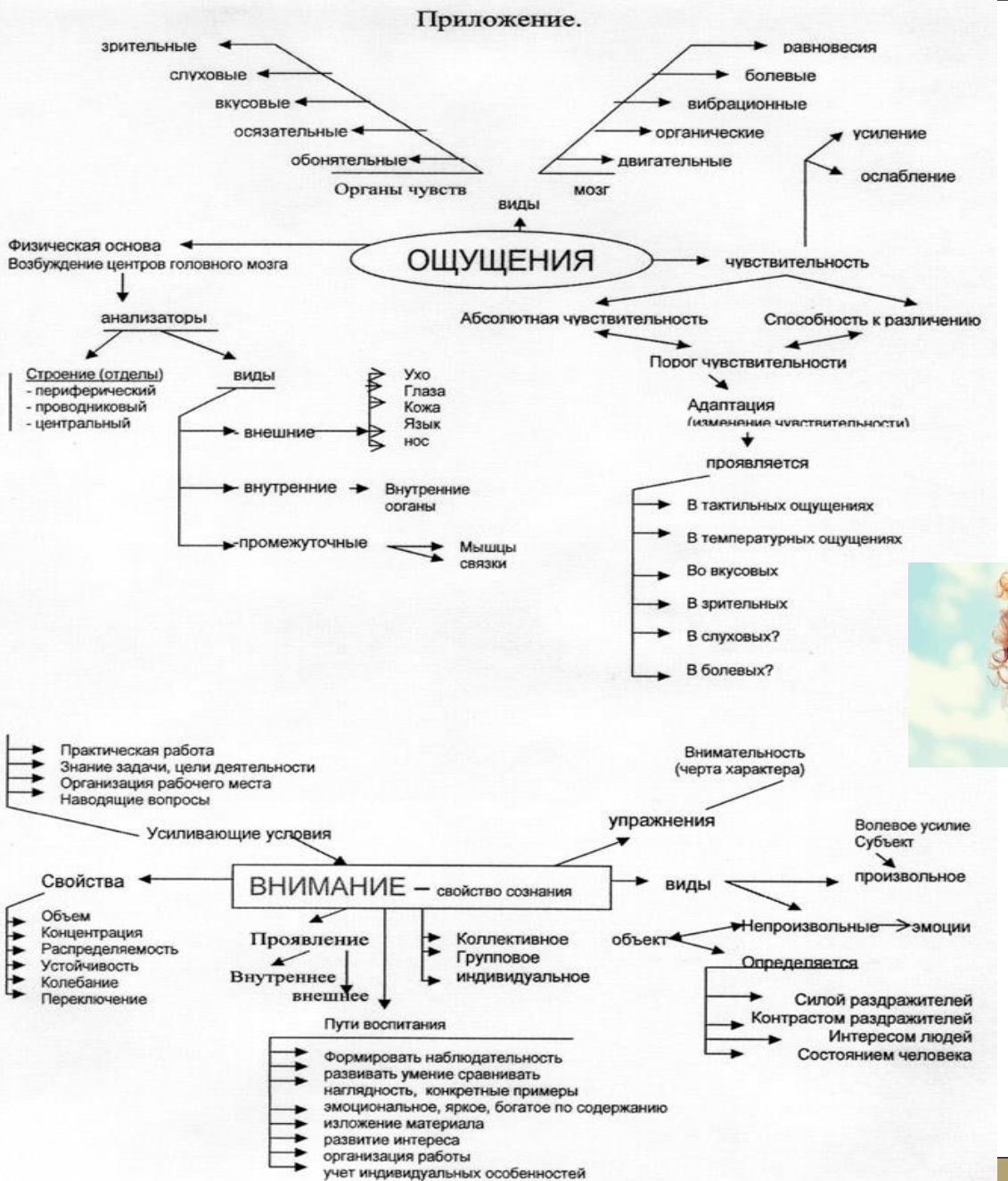
произвольное,
непроизвольное.

ПАМЯТЬ

ощущения, восприятие, воображение

- **Восприятие** – процесс приема и переработки человеком различной информации, поступающей в мозг через органы чувств, который завершается формированием образа.
- **Художественное восприятие** - это процесс целостного, образного, эмоционально - осознанного, личностно окрашенного постижения содержания художественного произведения.
- **Эстетическое восприятие** – вид эстетической деятельности, выражающий в целенаправленном и целостном восприятии произведения искусства, а также других предметов и явлений, как эстетической ценности, которое сопровождается эстетическим переживанием.
- **Воображение** – психический процесс, присущий человеку в создании новых образов, путем переработки предшествующего объекта; По виду деятельности: воссоздающее, творческое; по цели: произвольное, непроизвольное.
- **Созерцание** – активное восприятие, образное «охватывание» целого, осознанное познание сущности вещей. Адекватное постижение воспринимающим замысла художника, его идеи, слияние формы и содержания (А. Бакушинский)
«Вглядывание», «вслушивание» в мыслеобраз, как особый ряд духовной деятельности, где рациональное сопряжено с эстетическим и эмоциональным. (Г. Гачев)
- **Синестезия** (механизм чувственного восприятия, соощущения) – слияние ощущений, идущих из разных каналов чувственного восприятия, нарушение перегородок между ощущениями и улавливание перехода между красками, линиями, звуками, ритмами.
- **Образ** – (фил.) результат и идеальная форма отражения предметов и явлений материального мира в сознании человека. Образ на чувственной ступени познания ощущения, восприятия, представления, на уровне мышления - понятия, суждения, умозаключения.
- **Художественный образ** – способ и форма освоения действительности в искусстве, характеризующееся нераздельным единством чувств и смысловых моментов.
Художественный образ - единство формы (композиционное построение плюс комплекс выразительных средств) и содержания (тема, оценка, идея).

Алгоритм построения процесса восприятия

- сотворческий уровень эстетического восприятия;
- наличие ассоциативного мышления;
- умение проводить аналогии с жизнью;
- строить «художественные» параллели;
- способность самостоятельно следить за трансформацией образа и взаимодействием героев;
- собирать в целое различные художественные элементы;
- уметь «распредмечивать» образно-смыслоное содержание произведения;
- целостность анализа.

Сикстинская Мадонна Рафаэль

Алгоритмы организации художественного восприятия произведений

- С чем ассоциируется у Вас эта мелодия, картина, сценическое действие? Какое эмоциональное состояние у Вас вызывает?
- Какова на Ваш взгляд главная интонация художественного произведения?
- В какой обстановке, в какое время года, суток могут происходить эти события? Почему?
- Сколько персонажей и каких задействовано в вашем сценическом действии?
- Как разворачивается действие?
а) Повествовательно;
б) Контрастно;
в) Конфликтно;
д) Динамично.
- Чем заканчивается Ваше общение с художественным произведением?
а) Размышлением, многоточием, вопросом;
б) Разочарованием, радостью, огорчением.
- Каким цветом Вы бы окрасили при восприятии эту мелодию?
- Озаглавьте данное произведение
- Выразите настроение музыкального произведения в линии или цвете.

Кушнир Осенний пейзаж

(по А. А. Мелих – Пашаеву)

- Какие стороны внешнего мира отображены?
- Как и почему преобразованы?
- Какой и почему такой колорит?
- Как расположены люди, предметы? Почему?
- Характер мазка, штриха?
- Как Вы бы назвали эту картину?
- Какие чувства у героев картины?
- Какие чувства картина вызвала у Вас?
- Что, по вашему мнению, автор хотел сказать этой картиной? Зачем он ее написал?
- Что сделал автор для того, чтобы мы поняли его замысел?
- Ваше отношение к картине и проблеме, воплощенной в произведении.

Полдень. Тютчев

(по Масловой Л.П.)

- Поиск системы раздражителей, сбор вопросов от детей -
- Что удивляет, что настораживает, какие вопросы у вас возникают?
- Анализ композиционных особенностей с учетом законов построения художественного произведения.
- Наброски субъективных вариантов названия произведения -
- Поиск наиболее адекватных позиций в процессе обсуждения.
- Сенсорный анализ текста -
- Выявление контрастов или тождеств в художественном объекте.
- Поиск господствующей интонации - (через метод идентификации).
- Анализ интонационных комплексов (музыкальных тем, жестов, поз, эмоциональных состояний скрытых признаков)
- Синтаксический анализ -

Демон сидящий. Врубель

(по Масловой Л.П.)

«Сватовство майора» Павла Федотова 1848 г.

Алгоритм № 3

- **Поиск логических связей между художественными образами, постановка проблемного вопроса** -Как между собой соотносятся образы произведения?
- **«Распредмечивание» символики** -
- Осознание смысла символов через рассмотрение деталей, поиск иносказаний, метафор, осуществление переноса значений.
- **Отделение интонаций образов от интонации автора** –
(от 1 лица или от 3-его идет речь?) Что хотел сказать нам автор своим произведением?
(версии детей об авторском замысле)
- **Осознание единства содержания и формы** -
Какие знаки, символы, средства выразительности использует автор, для передачи мысли?
- Целесообразно ли он на Ваш взгляд выбрал средства выразительности? Сравнение первичных версий названия с авторским названием.
- **Эстетическая оценка произведения** -

Характер и уровень восприятия художественных произведений

Уровень наивно-реалистического восприятия

- интерес, направлен на событийную сторону действия;
- притупленность чувств, формальное отношение при взгляде на окружающий мир;
- ожидание возбуждающих эмоций, наслаждения, развлечения, интерес к частностям, несущественным деталям, фрагментарность восприятия;
- штамповые рассуждения, отсутствует интуиция, воображение;
- однозначность ответов, отсутствует вариативность взглядов;
- категоричность суждений, основанных на вкусовых, тактильных, визуальных и эмоциональных ощущениях (нравится - не нравится, модно - не модно, хорошее - плохое, веселое - скучное).

Осень. Ладыгин

Уровень «эстетствующий технократический»

- Оперирование заученными терминами, понятиями в отрыве от содержания; главный интерес к частным элементам формы;
- Отсутствие внимания к личности автора; рациональное отношение к объекту;
- Отсутствие интуиции, воображения, расчленение художественного объекта, "анатомирование" сопровождается холодностью, расчетливостью, отсутствием собственных

Уровень «создательского» эстетического восприятия

- наличие ассоциативного мышления;
- умения проводить аналогию с жизнью;
- строить художественные параллели;
- способность самостоятельно следить за трансформацией образа и взаимодействиями героев;
- собирать в целое различные художественные элементы;
- уметь «распределять» образно-смыслоное содержание произведения;
- целостность анализа художественного произведения.

ЖАНРЫ ЛИТЕРАТУРЫ					
ЭПОС		ДРАМА		ЛИРИКА	
народный	авторский	народная	авторская	народная	авторская
Миф	ЭПОПЕЯ-РОМАН	Игра	Комедия	Песня	Стих
Поэма (эпос)	МАЛЫЕ ЖАНРЫ:	Обряд	Трагедия	Ода	Гимн
Сказка	Былина	Народная драма	Драма	Элегия	Сонет
Былина	Дума	Раёк	Водевиль	Послание	Послание
Дума	Легенда	Вертеп	Фарс	Мадригал	Мадригал
Легенда	Предание		Трагифарс	Романс	Романс
Предание	Баллада			Рондо	Рондо
Баллада	Притча			Эпиграмма	Эпиграмма
Притча	МАЛЫЕ ЖАНРЫ:				
МАЛЫЕ ЖАНРЫ:	Пословиц				
Пословиц	Поговорка				
Поговорка	Загадка				
Загадка	Потешки				

Уровень духовного эстетического созерцания

- адекватность восприятия единства формы и содержания;
- творческая интерпретация художественного текста;
- глубина и оригинальность ассоциаций;
- умение уловить в произведении философский вопрос;
- умение переводить исходный текст в другую модальность, на язык другого вида искусства;
- открытость суждений, экстравертность, лаконичность доходящего до простота и выскаживания, глубокие жизненные и афористичности, философские обобщения;
- умение видеть необычное в обычном.

1 ступень обучения

В этот период акцент в преподавании художественных дисциплин делается на **развитие эмоциональной отзывчивости при восприятии окружающего мира, на развитие первичных форм художественного воображения как способности выражать эмоциональную оценку явления в чувственно воспринимаемых образах.**

1 этап (ранний этап)

доминирует наглядно – действенное мышление, фантазирование.

Какой у меня характер? (изобрази свой характер, через линию, цветовую гамму)
Какой Я? (ассоциации - цветок, дождь, радуга, дерево, драгоценный камень)

Собственная творческая практика ребенка преобладает над работой по восприятию искусства, которое постепенно, но неуклонно расширяется. Однако подчеркнем, что любая художественная деятельность (все виды музенирования, движения, рисования и т.д.) не только предметно - практическая, а в сущности **своей духовной.**

2 ступень обучения

В этом возрасте уже возможно сознательное овладение культурными способами художественной деятельности, средствами выражения художественного замысла в словесном, музыкальном, живописном или конструктивном образе, как в собственном творчестве, так и в процессе **создания произведений искусства**.

На данном этапе **творческая практика и восприятие искусства выступает в более уравновешенном взаимодействии**. В этот период обучения уделяется равное внимание и моментам общим для восприятия всего искусства (выражение идеино-эмоционального содержания в материале того или иного отдельного вида искусства), в его специфике языка, средствах выразительности, техники воспроизведения отдельных видов искусства, таким образом, конкретизируется и обогащается представление ученика о художественном освоении мира. Подросток должен иметь возможность, на уровне удовлетворения себя, соотнося себя с культурными образцами,

испытать себя в разных видах художественной практики (творчестве и восприятии). Умение расширить свое восприятие, воображение, дополняя образ, созданный автором, комбинируя его.

Жанр- это вид художественных произведений, характеризующийся определенными темами.

Преобладающим видом художественно-творческой деятельности становится восприятие искусства - **углубленное, индивидуальное, понимание и оценка явлений художественной культуры**, соотношения выраженных в них идеалов и мировоззренческих позиций того или иного объекта восприятия, на основе собственного опыта практического творчества, приобретенного ранее.

Средняя школа

(предпрофильная и профильная подготовка)

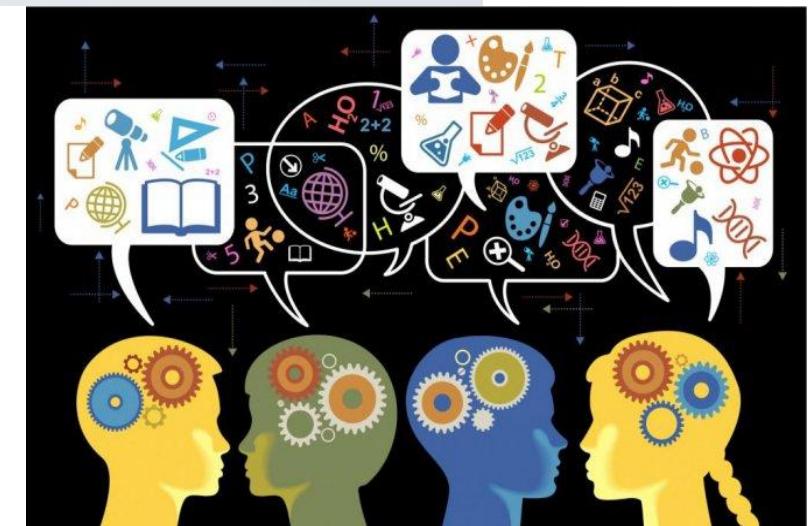
Ведущей целью эстетического воспитания в юношеском возрасте является помочь старшеклассникам в решении собственных мировоззренческих проблем, таких как поиски смысла жизни, нравственных ориентиров, идеалов, своей индивидуальности. И на этом этапе союз искусств необходим

*Поэзия Фета - сама природа,
зеркально глядящая через
человеческую душу*
К.Бальмонт

Критерии оценивания разработанного урока

- Мастерство ведения урока, проявляющееся в художественном даровании учителя, образности речи, артистичности, ассоциативности и метафоричности высказываний, речевой культуре; общая эрудиция;
- Открытое предъявление мира своих интересов, поисков и сомнений, проблем и находок, перед школьниками;
- Уровень педагогической техники: этапы урока – как фрагменты целого; логико-структурная зависимость этапов и компонентов урока;
- Оправданность контрастов, сопоставлений на уроке способствующего объемному освещению проблемы, привлечение сведений из различных областей культуры, искусства, окружающей жизни;

Критерии оценивания разработанного урока

- Подчинение урока авторскому замыслу;
- Целостность на основе художественной идеи, единой драматургии, тематических связей;
- Художественная форма структуры урока;
- Урок как единое целое, основной акцент делается на развитие образного мышления;
- Отбор учебного материала: информативная емкость, степень новизны учебной информации, рассматриваемой на уроке;
- Актуализация у учащихся прежних знаний, наличие в учебном материале оснований для пробуждения **проблемности**;

- Обеспечение единства воспитательных, нравственных, этических и учебных задач в единстве обучения, восприятия и творчества;
- Концептуализации содержания знаний посредством придания объектам обучения характеристик открытости, неоднозначности, контекстности открытий, нелинейности, личностных смыслов;
- Методические и дидактические средства, «провоцирующие» учащихся на осуществление действий;
- Умение обеспечить деятельно – практическую атмосферу общения с материалом урока (частично-поисковую, эвристическую, используя интерактивные и методы художественной педагогики);
- Использование продуктивных заданий различных видов работы в течение урока переключения на разнообразные виды деятельности, не разрушая целостности урока; диалогичность, создание на уроке психологического комфорта, условий для духовного диалога в классе с искусством, установка на партнерство в общении, на множество смыслов, между субъектами общения; наличие средств осуществления обратной связи.

Сделайте художественный анализ произведения живописи (по выбору), или интонационно-стилевой анализ музыкального произведения с использованием предложенных алгоритмов

- В русском языке «современное искусство» охватывает широкий хронологический и концептуальный диапазон.

В международной практике различают:
Modern Art — конец XIX – 1960-е гг. XX века
Contemporary Art — с конца 1960-х годов по настоящее время

Основа разделения — хронология, методы, идеи

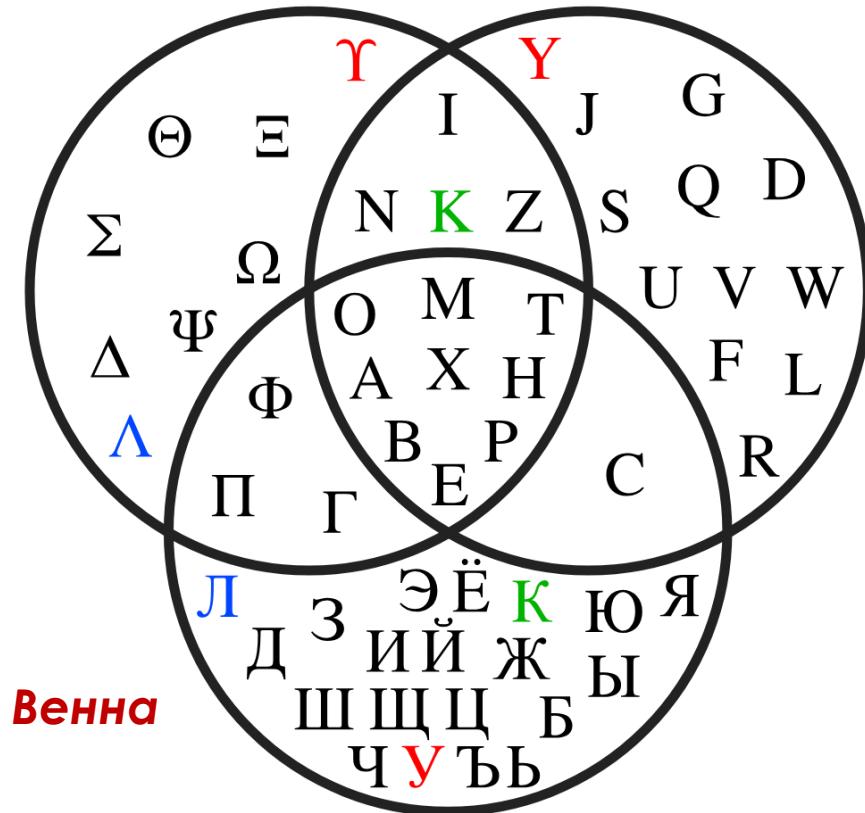
Ellina Kevorkian, *Last Night My Tears Were Falling, I Went To Bed So Sad And Blue, Then I Had a Dream Of You*, 2002, Mixed Media, 84" x 72"

Диаграмма Венна

- Modern Art: новые техники, отказ от традиций
 - Contemporary Art: вовлечение зрителя, интерактивность, мультидисциплинарность

Диаграмма Венна

○ Классическое искусство
сохраняет смысл независимо
от аудитории

Ян Матейко, «Станчик», 1862. Фото:
Национальный музей в Варшаве

○ Зритель дополняет смысл
произведения через
интерпретацию

Hu Yiping, Potato oh
Potato!, 2024. Wool,
cotton. 35 × 60 cm.

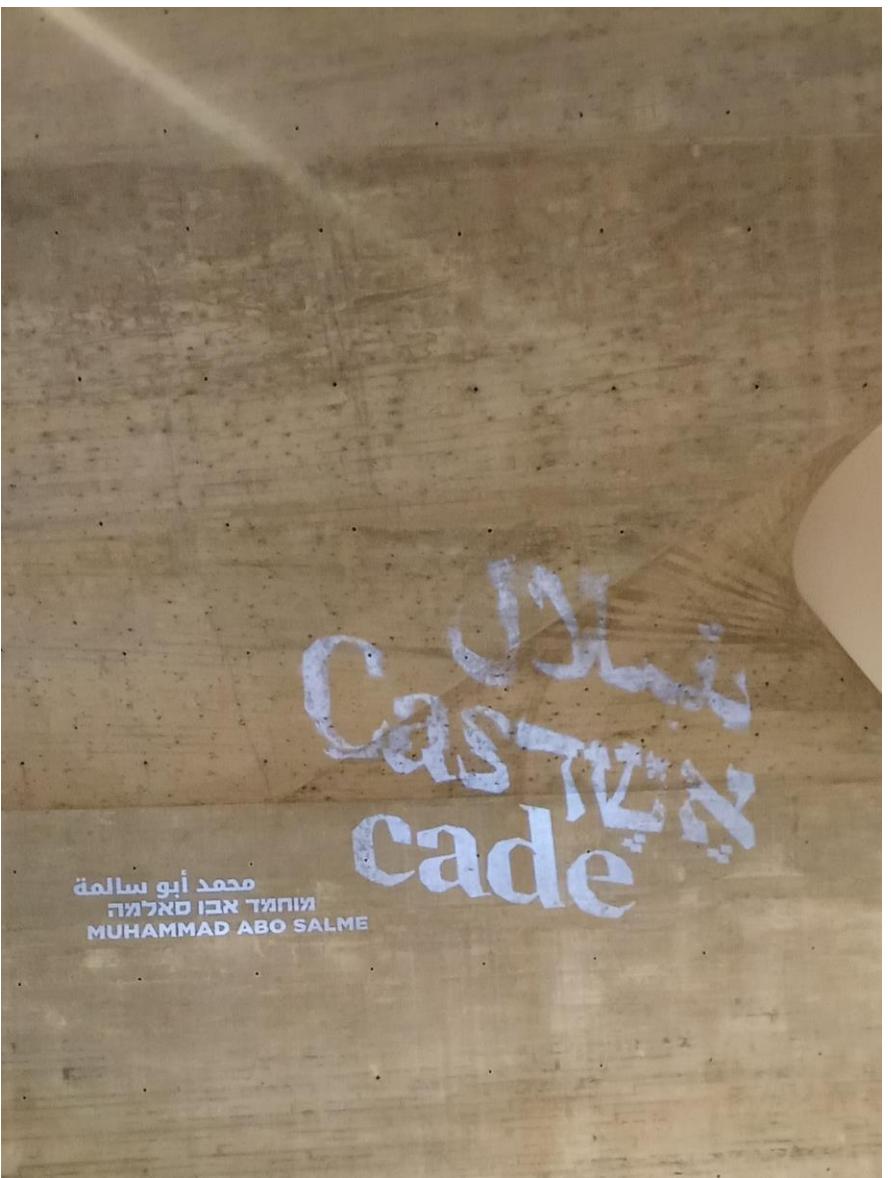
- Проект концептуального искусства Ху Инпина Hu Xiaofang функционирует как платформа, бросающая вызов традиционной логике производства и потребления.
- Её «художественный бренд» наделяет властью женщин в сельских деревнях, продвигая креативность и ценность женского труда через текстиль и ремёсла.
- Куратор выставки Холли Рауссемл приглашает зрителей задуматься о природе ручной работы и неформальной экономики в нашем обществе через экспозицию «общины Сяофан».
- UCCA Dune

Особенности музейного оформления современного искусства

- Минимальный текст на этикетках
- Стимулирование самостоятельного мышления посетителей
- Отказ от авторитарного кураторства

Музейное пространство

Выводы:

- **Современное искусство** — процесс резонанса между художником, произведением и зрителем
- Отражение философских и эстетических изменений XX–XXI веков

Литература

- Foster H. *The First Pop Age*. Cambridge, MA: MIT Press, 2011.
- Smith T. *What is Contemporary Art?* Chicago, IL: University of Chicago Press, 2009.
- Jones C. *The Rise of Contemporary Art*. London: Routledge, 2014.
- Collingwood R.G. *The Principles of Art*. Oxford: Oxford University Press, 1938.
- Bishop C. *Artificial Hells*. London: Verso, 2012.
- Kester G.H. *The One and the Many*. Durham, NC: Duke University Press, 2011.
- Lütticken S. *What Is Contemporary Art?* Berlin: Sternberg Press, 2007.
- Becker H.S. *Art Worlds*. Berkeley, CA: University of California Press, 2008.

- Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- Концепция проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2037 г.;
- Горюнова Л.В. Говорить языком самого предмета. М., 1989.
- Журнал “Искусство в школе”, “Музыка в школе” - рубрика “Педагогика искусства” все статьи авторов: А.А. Мелика-Пашаева, З. Новлянской, Л. Горюновой, Д. Кабалевского, Толстых А.В.
- Маслова Л.П. “Выходы за пределы музыки”. В книге Актуальные проблемы музыкального воспитания. М., 1990.
- Маслова Л.П. “Педагогика искусства”. Новосибирск, 1997.
- Школьяр Л., Красильникова М, Критская Е. //Стиль как интонационная система. Теория и методика музыкального образования, с.108-120., М., 1998.

1. Аверинцев С.С. “Аналитическая психология”. К-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии. /О современной буржуазной эстетике. М., 1972, вып. №3, С.110-155.
2. Белобрыкина О.А. Маленькие волшебники или пути к творчеству. Новосибирск. 1993.
3. Блудова В. Природа и структура художественного восприятия . /Эстетические очерки. М., 1977, вып. 4, с.114-152
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., Просвещение, 1991.
5. Гамезо М.В. Атлас по психологии. - М., Просвещение. 1986.
6. Зинченко В.П. Продуктивное восприятие. Вопросы психологии, 1971, №6, с.27-41
7. Игнатьев Е.М. Воображение и его развитие в творческой деятельности человека. М., Просвещение, 1 1968.
9. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества. М., Просвещение. 1971.
10. Кузин В.С. Психология. М., Высшая школа , 1982.
11. Кудина Г.Н. Как развивать художественное восприятие школьников. М., Знание. 1988.
12. Кудина, Мелик -Пашаева А., Новлянская З. Как развивать художественное восприятие школьников, М., 1988, №2. /Педагогика и психология.
13. Левчук Т. Художественное творчество и интуиция. М., 1980.
14. Леонтьев А.А. Искусство как форма общения. // Психологические исследования, с.9-60. Тбилиси. 1963.

13. Медушевский В.В. Двойственность музыкальной формы и восприятия музыки. О содержании понятия “Адекватное восприятие”. /Восприятие музыки, М., 1980.
14. Михайлов М.И. Природа и художественного воображения. М, 1979.
15. Никашин А.И., Страунинг А.М. системный подход в ознакомлении с окружающим миром в развитии фантазии. Аспект. Ростов-на Дону, 1991.
16. Плетнева В.Г. Человек и окружающий мир в современной живописи. М., Знание №8, 1982.
17. Полуянов Ю.А. Воображение и способности. М., Знание. №11 1982.
18. Раппопорт “Искусство и эмоции”, М., 1972.
19. Савранский И. О художественной функции ассоциативности. /Эстетика жизни. М., 1973, вып.2, 167-188.
20. Смирнов С.А. Опыты по философской антропологии. Человек в пространстве культуры. Новосибирск, 1996.
1. Раппопорт С.С. О природе художественного мышления. /Эстетические очерки/. М., 1967, вып.№2.

- Сохор А.Н. Восприятие и оценка искусства обществом и их воздействие на художественное творчество./ Вопросы социологии искусства, Л., 1988.
22. Страунинг А.М. Игры по развитию творческого воображения по кн. д. Фасри “Грамматика фантазии”
23. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. М., 1964.

НИПКиПРО

кафедра социально-гуманитарных дисциплин
ПО «Искусство»

Творческих Вам успехов!

630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 2
Телефон (383 - 2) 210-16-96
Электронный адрес e-mail:isitex@mail.ru
Сайт страница НИПКиПРО www.nipkipro.ru.