

“В искусстве как средстве выражения царит атмосфера очарования, неестественности, чего-то искусственного, я бы сказал, чего-то почти магического, в чем для нас, по-видимому, только и должна проявляться красота.”

/А. Банфи. Философия искусства/

Доклад на тему

«Воспитание эстетической культуры учащихся через соотнесение собственных переживаний с контекстами художественной культуры».

Заморенова Эльвира Анатольевна
учитель предметов Изобразительное искусство, Черчения, Искусство
МБОУ г.Иркутска СОШ №15

11.04.2022 г.

Эстетическое постижение мира занимает одно из важных мест в иерархии духовных ценностей наряду с моралью, религией, наукой и другими формами общественного сознания.

Искусство, являясь частью духовной культуры, сосредотачивает в себе главные смысловые идеи времени, которые находят свое воплощение в оригинальных, художественно-выразительных формах, созданных людьми, наделенными уникальной природной способностью, умением творить в форме художественных образов с помощью особых средств выразительности.

Искусство - социальное явление, оно должно быть осмысленно в ее контексте.

Изобразительное искусство должно быть сразу всем понятным, более понятным, чем иные искусства. Ведь мы видим всю картину, графический лист, скульптуру в целом.

Обучающийся должен научиться воспринимать все, как великие культурные ценности, как необходимые людям в целом вещи. Зная «азбуку», обучающийся может понять и оценить замысел мастера.

Искусство - социальное явление, оно должно быть осмысленно в ее контексте.

Наше поведение в музее...

Такой зритель чувствует себя правым и очень агрессивен в оценке художнику.

Такой типаж зрителя присутствует и в школе - наш обучающийся.

- За 20 мин. В спринтерском темпе пробежать двадцать залов и ринуться «поглощать» следующий объект.
- Подойти к картине или к скульптуре и чуть улыбнувшись, узнали что-то знакомое - быстро отойти прочь. Высказаться: -Мол, художник молодец...
- Иногда заинтересуемся необычным сюжетом –охотой на львов, сценкой детишек играющих в футбол.

Не зная немецкого или английского языка, мы вряд ли возьмем на себя смелость утверждать, что книга на этих языках неинтересна.

Искусство - социальное явление, оно должно быть осмысленно в ее контексте.

Так и восприятие искусства зрителем зависит от жизненного опыта, богатства ассоциаций, желания видеть.

На самом деле изобразительное искусство оказывается чрезвычайно сложным для восприятия. Не менее сложным, чем, скажем, серьезная музыка. Изобразительное искусство требует глубокого чувствования, сопереживания, определенной культуры чувств.

Нередко не понимают многого и люди, желающие и понимать, тянущиеся к искусству, инстинктивно ощущающие его силу.

Трудно порой включиться в этот мир, еще труднее войти в поток современного творчества, постоянно меняющийся, такой разноголосый и неодинаковый по своим художественным достоинствами уровню.

Получение навыков соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры на современном уроке.

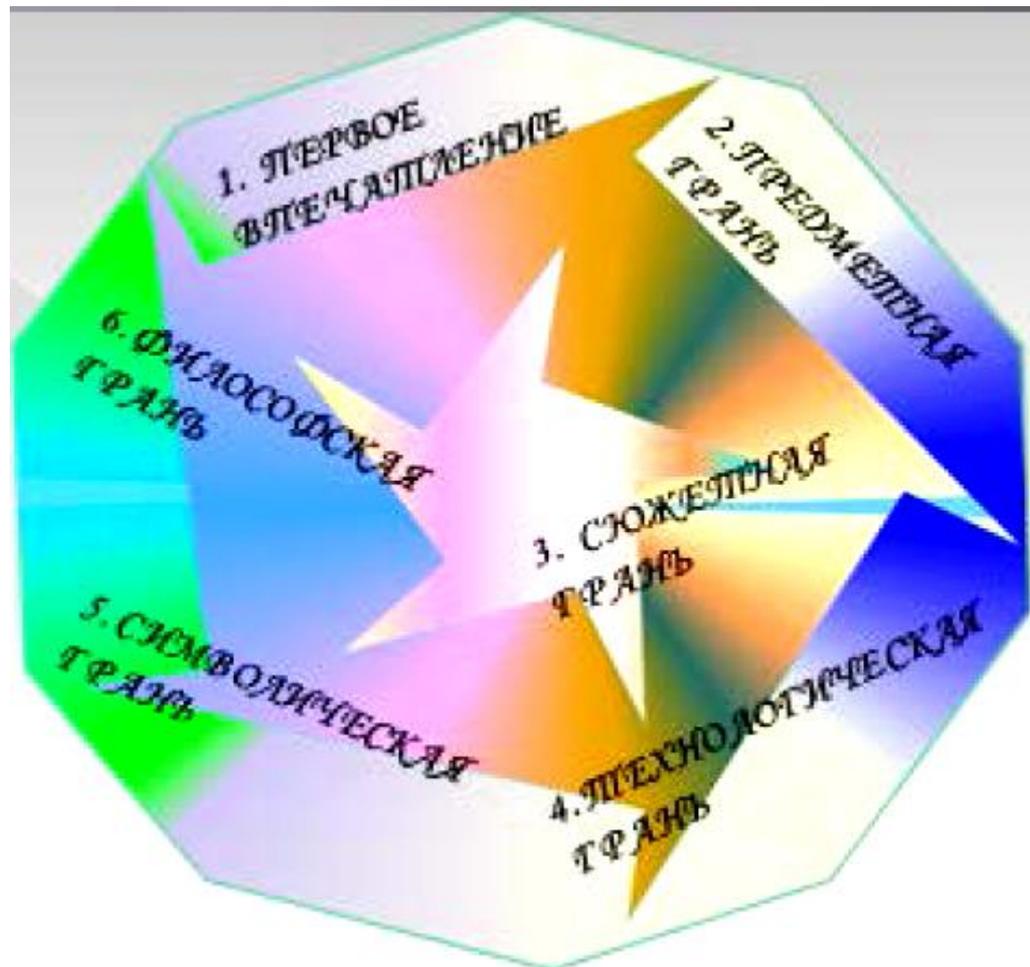
Художественное мышление
необычно.

Побудительные мотивы творчества могут быть различными.

- В детстве игра - способ существования, она занимает достаточно много времени и не всегда требует партнеров и зрителей. Ребенок очень часто играет себе в удовольствие, один на один со своими мыслями, он «сам с собой ведет беседу»;
- через игру ребенок преодолевает барьеры.

Получение навыков соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры на современном уроке.

Метод «Волшебный кристалл».

Это универсальная схема анализа произведения искусства.

Искусство не может существовать вне культуры.

Культурологический анализ

подразумевает сравнительно-исторический аспект – выявление контекста национальной и мировой культуры, взаимосвязь с религией, философией, эстетикой, различными видами искусств. Традицией и новаторства, диалога культур, его влияние на художественный процесс, связи художественных направлений, течений, стилей...

1. Грань первого
впечатления.

2. Предметная
грань восприятия.

3. Сюжетная грань
восприятия.

4. Философская
грань восприятия.

5. Символическая
грань восприятия.

6. Технологическая
грань.

Выход

Развитие художественного мышления на современном уроке
изобразительного искусства.

1. Грань первого впечатления.

**Нравится
картина.
Обоснуй ответ.**

**Не нравится
картина.
Обоснуй ответ.**

Какое настроение пытается передать автор?

Эмоциональный уровень.

- Какое впечатление производит произведение?
- Какое настроение пытается передать автор?
- Какие ощущения может испытывать зритель?
- Каков характер произведения?
- Как помогают эмоциональному впечатлению от произведения его масштаб, формат, горизонтальное, вертикальное или диагональное расположение частей, использование определенных архитектурных форм, использование определенных цветов в картине и распределение света в архитектурном памятнике?

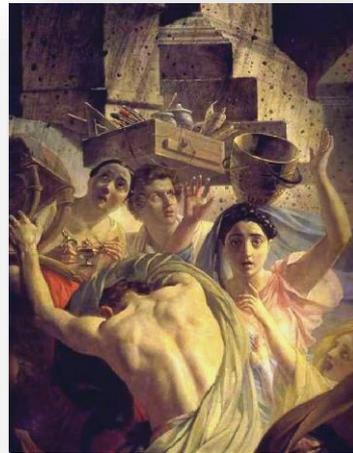
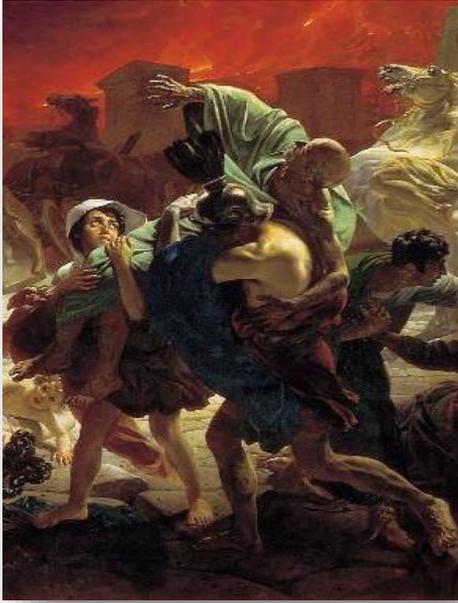

Развитие художественного мышления на современном уроке
изобразительного искусства.

3. Сюжетная грань восприятия.

Сюжет – повествование , рассказ.

**Композиция – это соединение
различных частей в единое
целое служащее наиболее
полному воплощению замысла
художника.**

Сюжетный уровень.

- Попробуйте пересказать сюжет картины.
- Попробуйте представить, какие события могут чаще происходить в данном архитектурном сооружении.
- Что может сделать (или сказать) данная скульптура, если она оживет?

Развитие художественного мышления на современном уроке
изобразительного искусства.

2. Предметная грань восприятия.

Предметный уровень.

- Что (или кто) изображено на картине?
- Что видит зритель, стоя перед фасадом? В интерьерах?
- Кого вы видите в скульптуре?
- Выделите главное из того, что вы увидели.
- Попробуйте объяснить, почему именно это кажется вам главным?
- Какими средствами художник (архитектор, композитор) выделяет главное?
- Как в произведении скомпонованы предметы (предметная композиция)?
- Как в произведении проведены основные линии (линейная композиция)?
- Как в архитектурном сооружении сопоставляются объемы и пространства (архитектурная композиция)?

Развитие художественного мышления на современном уроке
изобразительного искусства.

4. Философская грань восприятия.

Время.

Особенности
исторического периода
в котором жил и творил
мастер.

Развитие художественного мышления на современном уроке
изобразительного искусства.

4. Философская грань восприятия.

Идеи, взгляды, мировоззрение художника
выраженные в произведении.

**Связь с сюжетами
религии.**

Как интерпретирует
художник?

**Связь с темами
философии.**

Как раскрывает
художник?

**Связь с темами
этики.**

Как раскрывает
художник?

Развитие художественного мышления на современном уроке
изобразительного искусства.

4. Философская грань восприятия.

- **Отношение современников мастера к его произведению, к творчеству в целом.**
- **Историческая и художественная ценность произведения.**

Развитие художественного мышления на современном уроке изобразительного искусства.

6. Технологическая грань.

Основы, на которую нанесено изображение
(камень, холст, дерево, штукатурка, стекло),
и техника, в которой выполнено
произведение (фреска, темпера, мозаика,
масло, пастель и другое).

Развитие художественного мышления на современном уроке изобразительного искусства.

5. Символическая грань восприятия.

Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют?

- Носят ли символический характер композиция произведения и ее основные элементы:

горизонталь, вертикаль, диагональ, круг, овал, цвет, куб, купол, арка, свод, стена, башня, шпиль, жест, поза, одежда, ритм, тембр и т.д.?

- Каково название произведения? Как оно соотносится с его сюжетом и символикой?

- Что, по-вашему хотел передать людям автор произведения?

Художественный образ- это художественное обобщение в создании идеальной формы.

Это наглядное выражение идеи при помощи средств искусства.

Художественный образ выступает не просто как внешнее сходство с действительностью, а проявляется в виде творческого отношения к этой действительности, как способ домыслить, дополнить реальную жизнь.

**Художники могут
изобразить свое
состояние,
отношение к чему-
либо через природу .**

5. Символическая грань восприятия.

Художественные средства выражения (колорит, пространство, глубина и т.д.).

Спасибо за внимание!

