

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Амиржанова А.Ш.¹, Ивахнова Л.А.²

¹ФГБОУВО «Омский государственный технический университет», Омск, e-mail: aina71@bk.ru;

²ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», Омск, e-mail: izo@omgpu.ru

В данной статье авторы рассуждают о роли и значении искусствоведческих дисциплин в системе подготовки будущих педагогов. Понимание произведения искусства и умение его анализировать, по мнению авторов, будет способствовать развитию общекультурных компетенции студентов. Вместе с тем авторы полагают, что анализ произведения искусства будет способствовать развитию профессионального восприятия. Для эффективного освоения художественного языка необходимо в учебной работе ситуацию представить как игровую, т.е. уметь абстрагироваться от известной ранее информации о произведении. После теоретического освоения историко-культурной информации, в качестве промежуточного контроля, авторами представлен анализ произведения отечественного искусства, где студенты должны применять полученные теоретические и практические знания и умения. Апробация данной промежуточной контрольной работы позволяет сделать вывод, что проблема в неумении долго рассматривать произведения искусства, в воздействии штампов восприятия, в неумении самостоятельно видеть и мыслить часто снижает уровень выполнения задания. Поэтому в качестве самостоятельной работы по курсу «Анализ и интерпретация произведений искусства» авторами разработано задание, которое поможет дать в руки инструментарий для вопросов и ответов. Подобные творческие задания могут видоизменить привычную лекционную и семинарскую работу. Что касается традиционных лекционных занятий, то они должны быть дополнены технологиями беседы, диалога, больше ориентироваться не на фактологический подход, а на проблемный уровень подачи материала. Также, по мнению авторов, в качестве самостоятельных заданий следует применять больше исследовательских заданий, раскрывающих и стимулирующих развитие личных исследовательских способностей студента.

Ключевые слова: восприятие, мышление, стиль, холст, красочный слой, жанр, сюжет.

ANALYSIS AND INTERPRETATION OF WORKS OF ART IN PREPARATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL EDUCATION

Amirzhanova A.Sh.¹, Ivakhnova L.A.²

¹FGBOU VO "Omsk State Technical University", Omsk, e-mail: aina71@bk.ru;

²FGBOU VO "Omsk State Pedagogical University", Omsk, e-mail: izo@omgpu.ru

In this article, the authors discuss the role and importance of art disciplines in the system of training future teachers. Understanding the work of art and the ability to analyze it, according to the authors, will contribute to the development of the general cultural competence of students. At the same time, the authors believe that analysis of the work of art will contribute to the development of professional perception. For effective mastering of the artistic language, it is necessary to present the situation in the teaching work as a game, that is, to be able to abstract from the known earlier information about the work. After theoretical mastering of historical and cultural information, as an intermediate control, the authors present an analysis of the work of Russian art, where students must apply the theoretical and practical knowledge and skills they have obtained. Approbation of this interim control work allows us to conclude that the problem of inability to consider works of art for a long time, in the impact of perception stamps, in inability to see and think on their own, often reduces the level of performance of the task. Therefore, as an independent work on the course "Analysis and interpretation of works of art," the authors developed a task that will help to get the tools for questions and answers in hand. Such creative tasks can modify the usual lecture and seminar work. As for the traditional lecture classes, they should be complemented by the technologies of conversation, dialogue, more to focus not on the factual approach, but on the problematic level of presentation of the material. Also, according to the authors, as independent tasks, more research tasks should be used that disclose and stimulate the development of the student's personal research abilities.

Keywords: perception, thinking, style, canvas, colorful layer, genre, plot.

художественное образование - это процесс овладения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов формирования и развития целостной личности. Это положение ставит перед педагогической наукой и практикой задачи, ориентированные на воспитание гуманного, творческого, готового к диалогу с окружающим миром человека. В решении этих задач особая роль отводится гуманитарным направлениям, в частности дисциплине «История искусств», вследствие того что само искусство обладает духовным и гуманистическим потенциалом и образует пространство, в центре которого – человек [1, с. 10-11].

В общехудожественной подготовке студентов курс «Анализ и интерпретация произведения искусства» принадлежит к блоку искусствоведческих дисциплин и играет весьма важную роль в образовательном процессе. **Актуальность темы** связана с решением важной проблемы, а именно с тем, что в широком художественном контексте данный курс предназначен для формирования культуры мышления, понимания особенностей развития искусства в целом, а также для становления творческой, научно-педагогической, производственной и общекультурной деятельности.

Цель исследования: определить роль и значение искусствоведческой дисциплины «Анализ и интерпретация произведения искусства» в подготовке студентов педагогического направления.

Материалы и методы исследования. Для анализа любого произведения искусства необходимо владеть запасом определенных мышлений и знаний. Поэтому теоретическое и практическое усвоение студентами содержания курса будет способствовать умениям применить на практике полученные знания из области истории и теории искусства, владеть терминологией, воспринимать, понимать, интерпретировать и аргументированно излагать свою точку зрения по отношению к произведению как классического искусства, так и современного.

Очень часто, когда зритель посещает выставку в музее или в любом другом художественном учреждении, то имеет уже представление о том контексте, в котором родилось произведение, т.е. о его авторе, об эпохе с ее культурно-историческими особенностями, о стране, т.е. о родине мастера. Даже выставки современного искусства, если ни один критик не успел высказаться или зритель не слышал и не читал его высказывания, тем не менее художник наш современник, его произведения понятны и близки, в силу того что являются порождением эпохи, в которой мы живем и причастны к ней.

Однако бывают и такие случаи, когда произведение как локальный текст – самоценно и самодостаточно, т.е. предстает перед нами вне контекста. И тогда зритель оказывается в роли эксперта. Он должен уметь определить следующие факторы: кем и где создано

произведение, время исполнения, а также оценить его художественное достоинство. Вот здесь наступают некоторые затруднения. Если речь идет о воспитании подрастающего поколения, студентов, желающих связать свою судьбу с художественной специальностью, то, разумеется, должны быть поставлены специальные условия [2, с. 5-7].

Во-первых, необходимо говорить о воспитании профессионального восприятия искусства. Фазность – важная, но не единственная закономерность процесса восприятия. Существенной чертой, как отмечают многие психологи, является выборочность восприятия – селективность. Суть этого понятия заключается в том, что зритель воспринимает на уровне сознания лишь небольшую часть того, что видит. Это свойство восприятия имеет огромное практическое значение, так как дает возможность сосредоточиться на том, что нужно. На занятиях преподаватель должен акцентировать внимание на том, чтобы материал, отобранный художником для картины, стал значимым для студента. Общность принципов селективности – одно из важных условий духовного контекста художника и зрителя. Вот почему очень важно для организации восприятия искусства знать авторскую позицию, мотивы и историю создания художественного произведения. Это знание направит восприятие студентов в нужное русло [3, с. 67].

Во-вторых, в учебной работе время от времени ситуацию можно представить как игровую, и тогда важно уметь абстрагироваться от известной ранее информации об анализируемом произведении и подвергнуть ее сомнению. Дело это далеко не бесполезное, даже в работе профессиональных исследователей или экспертов такое абстрагирование порой приводит к новым открытиям, уточнению сюжета и даже авторства произведения.

Доказательством того, что любой художественный язык, даже самый подготовленный для успешного усвоения, не осваивается сам собой в процессе овладения историко-культурной информацией, служит результат работы с иллюстративным материалом на занятиях по дисциплине «История искусств». После прочтения курса лекций по развитию отечественного искусства сталинского времени студентам 3 курса была предложена следующая форма промежуточного контроля: постараться более полно понять язык произведения отечественной живописи 1930–1950-х гг., применив полученные теоретические и практические знания и умения.

Студентам были представлены в электронном варианте цветные слайды, на которых воспроизведены произведения А. Дейнеки, А. Пластова, С. Герасимова и других художников. Было предложено описать произведение, используя знание, понимание и специфику искусства соцреализма. Все слайды сопровождалось лишь названием полотен. Но работы были выбраны весьма известные, и задание находилось в разряде легких. Неожиданная интерпретация студенткой полотна А. Пластова «Фашист пролетел» (рис. 1).

Рис. 1. А. Пластов. Фашист пролетел. 1942 г. ГТГ. Х., м. 138x185

Она написала, что на полотне изображена сельская идиллия: поэтичный осенний теплый день, спящий мальчик пастух, мирно пасущиеся коровы. Студенткой не была считана трагическая интонация полотна, тем более в названии самого полотна это звучит.

Согласно учебной программе количество часов по дисциплине «История искусств» не позволяет не только уделить время анализу произведений, но и останавливаться на каждом из периодов подолгу. Материал дается обзорно. На лекционных и семинарских занятиях оказалось возможным лишь выделять тематические и выразительные особенности метода соцреализма. Задание позволяло студентам еще раз «увидеть» их действенность самостоятельно, находясь один на один с произведением. Первая реакция на работу студентки было недоумение и сарказм. Затем было высказано предположение о первой встрече студентки с этой работой и появились сомнения по поводу коммуникативных возможностей самого произведения. Чтобы проверить сомнения, эта и другие работы были предложены для рассмотрения другим студентам – очного и заочного отделений, разных курсов, прежде всего тем, кто еще не изучал этого периода, учитывая гипотетическую возможность первой встречи.

Очень любопытен опыт этого небольшого опроса. Почти 50% студентов видели эту работу впервые. Следовательно, при восприятии и прочтении прежде всего не работал эффект массового воспитания. Но почему не сработал механизм коммуникации соцреализма? Полотно должно было вызывать у всех одинаковые или близкие чувства и эмоции, для этого мастера соцреализма использовали пластические универсалии, закрепленные либо в классическом художественном опыте, либо в опыте житейском.

Надо сказать, что А. Пластов создал работу, у которой название нейтрализует художественную коммуникацию. Точность понятия «где-то рядом фашист» сразу же делает

изображение иллюстративно-литературным. Глазами ищется пролетевший враг, т.е. самолет, и трагедия становится наглядна. На самом деле работа раскрывается постепенно, благодаря универсалиям реалистического и классического языков. Декларативность названия была необходима художнику для обеспечения более быстрого и однозначного понимания содержания зрителем.

Восприятие любого полотна начинается с погружения в природный контекст: изображена «унылая пора», привычный образ для российского зрителя – грустная, но прекрасная пора. Гамма пейзажа весьма реалистична. Темные фигуры коров, фигура пастушка воспринимается краем глаза, как нечто принадлежащее этому пейзажу и, на первый взгляд, не вызывающее зрительного дискомфорта. И только странная поза собаки, чья фигура еще и выделяется на желтом ковре черно-белым контрастом, заставляет остановить глаз и ощутить тревогу. После этого видятся и красные пятна возле головы и странная поза неловко упавшего мальчика и горе не лежавших, а убитых коров. Поиск источника трагедии приводит к серому (черно-белому под стать собаке) небу, где и видится небольшой крест улетающего самолета [4, с. 174-175].

Таким образом, безусловно, коммуникационные свойства работы и всего соцреалистического метода высоки. Часто проблемными сторонами в работах студентов являются неумение долго рассматривать работу; воздействие штампов восприятия; неумение самостоятельно видеть и мыслить. Поэтому в качестве самостоятельной работы по курсу «Анализ и интерпретация произведений искусства» было разработано задание, позволяющее дать в руки инструментарий для вопросов и ответов. Структура анализа должна представлять собой следующие этапы:

1. Определить автора (имя художника) и название живописного полотна: _____

Когда отсутствует авторство произведения искусства, т.е. в паспортных данных стоят буквы «Н.Х.» - неизвестный художник, это вызывает ряд затруднений. Определение авторства весьма сложное дело, так как перед исследователем стоит задача искать аналоги, сравнивать, пытаться активизировать свое ассоциативное мышление, попытаться сопоставить не одно, а множество полотен. И в конечном итоге все это поможет увидеть и подчеркнуть в изучаемом произведении очень многое, что, может, не возникло бы, если бы студенту был известен автор живописного полотна.

2. Указать время исполнения анализируемого произведения:

3. К какому стилю или стилевому направлению относится данное произведение:

Знание стилевых особенностей позволяет исследователю лучше распознать произведение, определить его историческую и культурную принадлежность и, разумеется, художественную ценность. Определяя, к какому большому стилю относится анализируемое произведение, необходимо учесть, какое влияние сумел оказать другой художественный стиль, господствующий одновременно в данный период времени. Особенно эта тенденция характерна для западноевропейского искусства Нового и Новейшего времени.

4. Указать некоторые культурно-исторические сведения, связанные с данным произведением: _____

5. Указать школу или художественную манеру, к которой можно отнести творчество данного автора: _____

6. Указать материал, использованный для создания данного живописного полотна: _____

7. Указать технику исполнения (развернутый ответ):

8. Указать сохранность полотна: _____

Состояние любого полотна (его сохранность) – пункт, вызывающий особо важное значение при анализе и интерпретации любого произведения, будь то архитектуры, живописи, скульптуры, графики, предметов декоративно-прикладного и театрально-декорационного искусства. Апробируя этот пункт, необходимо в первую очередь обратить внимание на материал. Не случайно этот пункт получил наименование «материальный носитель художественного образа». Состояние холста, доски, красочного слоя и других материальных носителей поможет исследователю более пристально увидеть приметы времени, оставившие свой след на поверхности произведения искусства. Очень важно внимательно посмотреть и найти следы утрат, изменений или дополнений. Если в произведении, чаще всего в произведении декоративно-прикладного искусства, не достает той или иной детали, то необходимо попытаться мысленно представить, как первоначально выглядело анализируемое произведение. При анализе живописного полотна необходимо указать, имеются ли на поверхности холста мелкие повреждения, сколы или трещины. Также необходимо определить, каково состояние красочного слоя полотна (наличие копоти, кракелюр).

9. Указать размер анализируемого произведения: _____

Размер любого произведения, из всех представленных в структуре анализа позиций, занимает весьма важную и информативную роль. Например, размер любого скульптурного произведения определяет его специфическое назначение и место расположения. Скульптурные произведения могут располагаться на площади или в парковой аллее, в

небольшом помещении и в парадном зале, на туалетном столике. Также важное значение имеет размер любого живописного полотна. В зависимости от размера можно определить, в каком пространстве данное произведение располагалось, и информацию о заказчике. Размеры для произведения живописи и графики (без рамы) определяются как горизонталь х вертикаль, для скульптурных произведений принято использовать дополнительно третье измерение – глубину, а для скульптуры малых форм, статуэтки – диаметр подставки.

10. Указать жанр, к которому данное произведение относится:

Определение жанра составляет важную часть в анализе любого произведения. Некоторые жанры имеют свои специфические особенности. Например, если это «исторический» жанр, то сюжет может быть посвящен изображению не просто исторически значимых событий, но и документальных событий, и военных деятелей. Что касается батального жанра, то произведения, исполненные в этом жанре, обладают спецификой. Художники не просто изображают эпизоды военной жизни, но и включают в сюжеты элементы из других жанров. Например, пейзажные мотивы, портрет, сцены быта, предметы натюрморта (при изображении атрибутов воинской жизни и оружия), а также элементы анималистического жанра (при изображении конницы). Не просто дело обстоит с бытовым жанром, где круг тем и сюжетов определяется из повседневной жизни человека. Например, работы П. Федотова (рис. 2).

Рис. 2. П. Федотов. Свежий кавалер. 1848 г. ГТГ. 849x1000

Чаще всего на своих полотнах П. Федотов представлял развернутые действия, т.е. атмосферу, среду, действующих лиц, их характеры и привычки. Тонкая наблюдательность, остроумие, умение подмечать характерные черты людей, принадлежавших к разным

сословиям, - всё это специфические черты, ярко проявившиеся в его полотнах. И в противовес развернутому действию - небольшой формат картин, в котором он мастерски компоновал свои персонажи в интерьере и подробно прописывал предметы и детали обстановки. В целом живописным полотнам русских художников второй половины XIX века характерно тяготение к небольшим размерам. На это оказали влияние выставки художников-передвижников, а также вкусы заказчиков.

11. Представить краткое описание анализируемого произведения: _____

Описание произведения искусства - это сложный процесс и включает в себя содержательный элемент. Описание любого живописного произведения производится слева направо, снизу вверх и по вектору глубины. Его функция состоит во внимательном, вдумчивом разглядывании художественного явления. Во-первых, сюжет, как правило, необходимо определять по наименованию произведения. Далее необходимо определить основных действующих персонажей, попытаться раскрыть смысл происходящего действия и психологическую атмосферу.

12. Основные средства художественной выразительности произведения – цвет, ритм, масштаб, композиция (контраст, нюанс, статика, динамика). Необходимо представить не просто констатацию визуального факта формального признака, но и раскрыть возможность семантического прочтения через ассоциативные параллели и связи: _____

13. В заключение: вывод о роли данного произведения в системе художественной культуры и искусства определенного периода [5, с. 178-180].

В ходе выполнения данной самостоятельной работы предпочтительно использование терминологического аппарата гуманитарных наук, но все же главным является осмысленный подход к пониманию содержания произведения любого стиля, направления, метода.

Необходимо отметить, что ориентация системы подготовки специалиста на введение элементов анализа произведений искусства должна несколько видоизменить привычную лекционную и семинарскую работу. Традиционная лекция должна быть дополнена технологиями беседы, диалога, больше ориентироваться не на фактологический подход, а на проблемный уровень подачи материала. Может измениться ритм искусствоведческой лекции, когда проблема будет рассматриваться не на разнообразных примерах художественной деятельности, а на одном, но длительное время [6]. Также существенно должны измениться семинарские занятия, на которых главным будет не обмен домашними заготовками по заданной теме, а исследование самой визуальной, смысловой проблемы художественной культуры. В качестве самостоятельной работы также следует применять больше исследовательских заданий, раскрывающих и стимулирующих развитие личных исследовательских способностей студента [7].

В заключение хочется акцентировать внимание на накопительной системе итоговой аттестации, которая может состоять из ряда заданий внутри семестра. Все предлагаемые задания должны взаимно влиять и взаимно дополнять друг друга.

Список литературы

1. Вся история искусств. Живопись, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство / пер. с итал. Т.М. Котельниковой. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 414 с.
2. Аникин М.А. О скрытых сюжетах и смыслах в европейском изобразительном искусстве. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. – 216 с.
3. Ивахнова Л.А. Профессиональная деятельность учителя изобразительного искусства: учебное пособие. – Омск: ОмГПУ, 2013. – 116 с.
4. Ильина Т.В. Введение в искусствознание: учебное пособие для студентов вузов. – М.: АСТ, 2003. – 206 с.
5. Амиржанова А.Ш. История искусств. Основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи Средневековья: учебное пособие. – Омск: ОмГТУ, 2017. – 192 с.
6. Яковлева Н.А. Анализ и интерпретация произведения искусства: художественное сотворчество: учебное пособие. – СПб.: Лань, 2017. – 720 с.
7. Коробова Г. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Г. Коробова, Л. Корсикова, Л. Штомпель и др. – СПб.: Лань, 2015. – 456 с.