

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.П. АСТАФЬЕВА (КГПУ им. В.П. Астафьева)

Факультет начальных классов

Выпускающая кафедра музыкально-художественного образования

Шевчук Кристина Сергеевна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

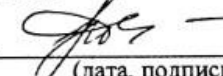
**ДИАЛОГ С ЖИВОПИСНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

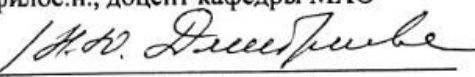
Направленность (профиль) образовательной программы Изобразительное искусство

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

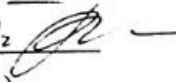
Зав. кафедрой канд. пед. наук, доцент ВАК, доцент
кафедры МХО Маковец Л.А.

18.06.2019г. —
(дата, подпись)

Руководитель: к. филос. н., доцент кафедры МХО
Дмитриева Н.Ю.

18.06.2019г. —
(дата, подпись)

Дата защиты 25.06.2019

Обучающийся: Шевчук К.С. 4.06.2019г. —
(дата, подпись)

Оценка отлично
(прописью)

Красноярск
2019

Содержание

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы развития художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста в процессе диалога с живописным произведением	8
1.1 Сущность и содержание понятия «художественное восприятие» ..	8
1.2 Особенности развития художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста	23
1.3 Диалог с живописным произведением как способ развития художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста .	36
Выводы по главе I	51
Глава II. Экспериментальная работа по развитию художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста в процессе диалога с живописным произведением	52
2.1 Организация, содержание и проведение констатирующего эксперимента, направленного на выявление актуального уровня художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста..	52
2.2 Серия занятий и методические рекомендации к ним, направленные на развитие художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста.....	59
Выводы по главе II	74
Заключение	76
Список использованных источников	78
Приложения	84

ВВЕДЕНИЕ

Проблема развития восприятия произведений искусства является актуальной в свете возрастающей роли искусства как важнейшего средства эстетического воспитания подрастающего поколения. Художественное восприятие обладает уникальной спецификой, отличающей его от восприятия каких-либо явлений окружающего мира. Как подчеркивал Б.М. Теплов, художественное восприятие начинается с чувства, без него оно невозможно [55]. Б.М. Теплов отмечал также, что чувством художественная перцепция не ограничивается. По его словам, восприятие произведений искусства сначала «чувствующее», а затем «думающее, и притом глубоко и проникновенно» [54]. В то же время проблема возрастного развития художественного восприятия произведений искусства является малоизученной. Данный вопрос мы считаем весьма важным, так как именно эмоциональное восприятие содержания произведения обеспечивает воздействие на эстетические чувства школьника, способствует тому, что художественное произведение не только воспринимается, но и переживается им.

В наши дни остро ощущается потребность в конкретных разработках, посвященных формированию художественного восприятия [56].

Актуальность нашего исследования определяется необходимостью анализа имеющихся в науке знаний для исследования проблемы развития художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста, в процессе диалога с живописным произведением.

Развитие познавательных способностей человека, является общепризнанной ценностью, в современном мире. Обладающий художественным восприятием человек, воспринимает окружающий его мир во всем многообразии слагающих его проявлений, целостно и точно, устанавливает основные сущностные взаимосвязи, лежащие в основе требующих разрешения проблем.

Особую актуальность развитие творческих качеств познавательных процессов приобретает у обучающихся среднего и старшего школьного возраста. Это связано с тем, что у обучающихся в переходный период подросткового возраста на качественно новом уровне закладываются начала эстетического освоения окружающей среды, познания мира, восприятия искусства. От того, как осуществится этот переход, во многом зависит характер всей последующей деятельности человека в сфере изобразительного искусства. Можно сказать, что именно в это время определяются дальнейшие способности человека к общению с сложным и богатым миром образного, много контекстного языка изобразительного искусства [3].

Проблемы развития познавательных способностей подростков в процессе учебно-творческой деятельности, освещаются в исследованиях психологов: Л.А.Венгера, Л.С.Выготского, Е.И.Игнатъева, А.Н.Леонтьева, Н.С.Лейтеса, С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова. В своих работах, исследователи, обращают особое внимание на особенности развития познавательных способностей и творческой деятельности.

Рассмотрение трудов, посвященных возрастной и педагогической психологии, позволило нам прийти к выводу, что организация работы с учащимися данного возраста должна состоять в особом построении методики обучения, основанной на знании эстетических потребностей и психологических особенностей зрительного восприятия и познавательных процессов у учащихся старшего школьного возраста.

Главной потребностью подростка является потребность в самопознании, проверке своих способностей, осознании своей индивидуальной неповторимости. Возраст 15-16 лет - это период поиска, когда человек стремится найти своё место в обществе, познать многообразие проявлений существующего мира, утвердить своё я в системе ценностей окружающего мира. Этот период возрастного развития, является решающим в формировании художественных потребностей и интересов личности.

Подростком овладевает соблазн «пробежать взглядом» произведение искусства, приспособить его к современным нуждам, не утруждая себя дополнительной работой. Однако современное общество заинтересовано в пробуждении инициативной, творческой личности с развитым чувством нравственного самосознания, чуткой совестью и справедливости.

Искусство, интегрируя в себе большое количество организованной в образной форме информации - обладает особой силой воздействия на глубинные, «укромные» уголки человеческой психики и сознания, ни к чему не принуждая, оно одно способно всколыхнуть широкую гамму эмоциональных переживаний, доставить эстетическое наслаждение и при этом - провоцировать, вызывать размышления, ставить проблемы.

В данной курсовой работе рассматриваются способы развития художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста в процессе диалога с живописным произведением.

Главным критерием при выборе темы курсовой работы явился научный интерес и стремление расширить свои познания в области изобразительного искусства и педагогики. Данный выбор стал результатом размышлений и идей, возникших на основе:

- наблюдений на педагогической практике;
- изучение теоретических знаний истории искусства;
- изучения психолого-педагогической литературы.

Цель исследования: выявить актуальный уровень художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста; разработать серию занятий в форме диалога с живописным произведением, нацеленного на развитие художественного восприятия старших подростков.

Во время работы над темой были определены следующие параметры исследования:

Объект исследования: развитие художественного восприятия старших подростков.

Предмет исследования: диалог с живописным произведением как способ развития художественного восприятия старших подростков.

Гипотеза исследования: диалог с живописным произведением будет способствовать развитию художественного восприятия старших подростков, если:

1. Диалог строится как исследование и осмысление своего переживания произведения искусства, а этапы ведения диалога соответствуют этапам процесса художественного восприятия.

2. Вопросы диалога не предполагают однозначных и «правильных» ответов, а педагог выступает не как арбитр, а как равноправный участник диалога.

В связи с целью были определены следующие задачи исследования.

1. Изучить сущность и содержание понятия «художественное восприятие».

2. Изучить особенности развития художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста.

3. Рассмотреть диалог с живописным произведением как способ развития художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста.

4. Организовать и провести экспериментальное исследование по выявлению актуального уровня развития художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста.

5. Составить серию занятий, содержанием которых станет полноценно выстроенный диалог с живописным произведением, направленный на развитие художественного восприятия старших подростков.

6. Разработать методические рекомендации к занятиям, направленным на развитие художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста через диалог с живописным произведением.

Для решения поставленных задач использован комплекс теоретических и эмпирических методов исследования:

- теоретический анализ литературы;
- анкетирование;
- педагогический эксперимент;
- анализ продуктов творческой деятельности учащихся.

Методологической основой исследования явилось изучение искусствоведческой, культурологической, педагогической и психологической литературы по проблеме исследования.

Теоретической основой исследования по проблеме развития художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста являются труды: А.В. Бакушинского, Т.П. Юсова, Л.С. Выготского, В.В. Рубинштейна, И.П. Волкова, Д.И. Фельдштейна, А.Н. Леонтьева, Е.П. Крупника и др.

База опытно-практической работы: Муниципальное автономное образовательное учреждение "Красноярская университетская гимназия №1 Универс" г. Красноярска Красноярского края.

В исследовании приняли участие 16 человек в возрасте 15-16 лет.

Глава 1. Теоретические основы развития художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста в процессе диалога с живописным произведением

1.1 Сущность и содержание понятия «художественное восприятие»

Среди психических процессов человека, памяти, внимания, мышления, восприятие занимает особое место. Его можно назвать основой человеческого познания. Видимый и слышимый мир не входит в человека непосредственно. Для его восприятия необходим психический образ, элементами которого затем «оперируют» другие познавательные процессы. Деятельность человеческого восприятия специально направлена на создание такого образа внешней среды, объективного мира. Восприятие - это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. Еще Э.Титченером было замечено, что «восприятие» происходит, когда большая часть простых процессов, входящих в состав сложного, являются результатом возбуждения органа ощущения» [56, с.22].

Но это не означает, что восприятие – это простая сумма ощущений. Для того чтобы создать единый, одновременно постоянный и динамичный образ среды, необходима активная работа психики. Человек живет не в мире изолированных световых или цветовых пятен, звуков или прикосновений, он живет в мире вещей, предметов и форм, в мире сложных ситуаций. Все, что бы человек ни воспринимал, неизменно предстает перед ним в виде целостных образов. Опираясь на совместную работу органов чувств, происходит синтез отдельных ощущений в сложные комплексные системы. Лишь в результате такого объединения изолированные ощущения превращаются в целостное восприятие, переходят от отражения отдельных признаков к отражению целых предметов или ситуаций [36].

Человеческое восприятие отличается не только целостностью, оно создает, по большому счету, образ мира, а не только наличной ситуации. В образе мира всегда присутствуют компоненты, которые в данный момент не отвечают никаким потребностям организма или личности. Психический образ создается «с запасом». Помимо ощущений в восприятии задействованы предыдущий опыт, процессы осмысления того, что воспринимается. Таким образом, создается целостная перцептивная система человека.

Восприятие есть активный процесс, использующий информацию для того, чтобы выдвигать и проверять гипотезы. Характер же этих гипотез определяется содержанием прошлого опыта личности. Как показали результаты исследований, при предъявлении испытуемым незнакомых фигур, представляющих произвольное сочетание прямых и кривых линий, уже на первых фазах восприятия осуществляется поиск тех эталонов, к которым можно было бы отнести воспринимаемый объект. В процессе восприятия выдвигаются и проверяются гипотезы о принадлежности объекта к той или иной категории.

Одним из показателей активности восприятия является его своеобразие, индивидуализированность, уникальность. В процессе восприятия участвуют и эмоции, которые могут изменять содержание восприятия. Поскольку все люди различаются как по своим интересам и установкам, так и по целому ряду других характеристик, мы можем утверждать, что существуют индивидуальные различия в восприятии. Индивидуальные различия налагают отпечаток, прежде всего, на направленность и характер восприятия, отчасти управляют им. «Само восприятие подвержено вариациям, когда человек голоден, влюблен, испытывает боль или решает задачу. Эти вариации относятся к психологии восприятия в такой же степени, как элементарные законы психофизиологии» [13, с.66].

Восприятие как непосредственное отражение мира классифицируется по разным основаниям. Традиционно выделяют пять видов восприятия в

соответствии с ведущим анализатором, участвующим в построении перцептивного образа – зрительное, слуховое, осязательное (тактильное), вкусовое, обонятельное.

Различают также виды восприятия в зависимости от объекта восприятия, например, восприятие пространства, времени, движения, скорости; произведений живописи, музыки; основных явлений социальной жизни человека (другого человека, событий общественной жизни) и т.п. Восприятие окружающего мира, как правило, комплексно; оно представляет собой результат совместной деятельности различных органов чувств. Более того, восприятие сложных явлений предметного и социального мира осуществляется, прежде всего, благодаря участию процессов памяти, мышления и воображения. Иначе говоря, вести речь о процессе восприятия в «чистом виде» во многих случаях неправомерно. В психологии существует деление видов восприятия в зависимости от участия в нем других психологических образований: эмоциональное восприятие (восприятие мира, искусства); рациональное восприятие (восприятие, подчиненное процессу мышления) и др.

Каждый из видов восприятия имеет свои специфические особенности и механизмы. Их описание представляет задачу, как психологии, так и других отраслей знания: физиологии, кибернетики.

Большое значение в процессе восприятия играет наблюдательность.

Наблюдательность - это умение подмечать в предметах и явлениях то, что в них мало заметно, не бросается само собой в глаза, но что существенно или характерно с какой-либо точки зрения. Характерным признаком наблюдательности является быстрота, с которой воспринимается что-либо малозаметное. Наблюдательность присуща далеко не всем людям и не в одинаковой степени. Различия в наблюдательности в значительной степени зависят от индивидуальных особенностей личности. Так, например, любознательность является фактором, способствующим развитию наблюдательности.

Иногда восприятие может выступать как относительно самостоятельная деятельность с характерными для него мотивами и оптимальной активацией. Для наблюдения как деятельности существует свой оптимум мотивации; слишком сильная стимуляция наблюдательности приводит к потерям информации. П.Фресс писал, что «психологи разных стран признавали, что интенсивная стимуляция отрицательно сказывается на нашей эффективности, точнее говоря, на адаптации к задачам, которые непрерывно ставит перед нами среда» [43].

Восприятие как самостоятельная деятельность особенно ясно выступает в наблюдении, которое представляет собой преднамеренное, планомерное и более или менее длительное восприятие с целью проследить течение какого-либо явления или те изменения, которые происходят в объекте восприятия.

Поэтому наблюдение - это активная форма чувственного познания человеком действительности, а наблюдательность может рассматриваться как характеристика активности восприятия.

Исключительно велика роль активности наблюдения выражается как в мыслительной деятельности, сопровождающей наблюдение, так и в двигательной деятельности наблюдателя. Опираясь на предметы, действуя с ними, человек лучше познает многие их качества и свойства. Для успеха наблюдения важна его планомерность и систематичность. Хорошее наблюдение, направленное на широкое, разностороннее изучение предмета, всегда проводится по четкому плану, определенной системе, с рассмотрением одних частей предмета вслед за другими в определенной последовательности. Кроме того наблюдательность требует от человека развитой системы категорий, что предполагает осмысленность жизненного опыта. Еще Х.Ф.Олпортом замечено, что «большинство категорий, с помощью которых люди описывают классы феноменов восприятия, носит феноменологический характер. Они характеризуют разнообразные, но

специфические свойства вещей, представленных наблюдателю в его опыте» [42].

Однако наблюдательность, как и восприятие в целом, не является врожденной характеристикой. Новорожденный ребенок не в состоянии воспринимать окружающий его мир в виде целостной предметной картины. Способность предметного восприятия у школьника проявляется значительно позже. В процессе обучения ребенка в школе активно происходит развитие восприятия, которое в этот период проходит несколько этапов. Первый этап связан со становлением адекватного образа предмета в процессе манипуляции этим предметом. На следующем этапе учащиеся знакомятся с пространственными свойствами предметов при помощи движений рук и глаз. На следующих, более высоких ступенях психического развития учащиеся приобретают способность быстро и без каких-либо внешних движений узнавать определенные свойства воспринимаемых объектов, отличать их на основе этих свойств друг от друга. Причем в процессе восприятия уже не принимают участия какие-либо действия или движения. Важнейшим условием восприятия является ведущая деятельность ученика [36, с.216].

Всякое восприятие является восприятием объективной действительности и может быть осмысленно только в контексте отношения к реальному предмету или моменту объективной действительности. Константность взаимосвязи восприятия и мышления выражается в относительном постоянстве средств художественной выразительности (различных в разных видах искусства: величина, форма, ритм, цвет, гармоничность и пр.) произведения искусства или объекта действительности при изменяющихся в известных пределах условиях их восприятия (время, место, культурные традиции, ментальные особенности и др.) на основе уровня личностного осмысления эмоционально-чувственной и логической информации о художественном объекте (типы, виды и уровни развитости личности). Осмыслить восприятие – значит осознать предмет, который оно отображает, выявить предметное значение его сенсорных данных. В процессе

осмысливания чувственное содержание восприятия подвергается анализу и синтезу, сравнению, отвлечению различных сторон, обобщению. Таким образом, мышление включается в само восприятие, подготавливая вместе с тем изнутри переход от восприятия к представлению и от него к мышлению. Сопоставление, сличение, сверка образа, возникающего в индивидуальном сознании, с предметом, содержание (свойства, признаки) которого, выявленные общественным опытом, зафиксированным в мыслительных процессах, является основой потребности и волевой установки в познавательной и творческой деятельности. Осмысленность восприятия означает, что в него включается мышление, но мышление всегда включает переход от единичного через особенное к общему, поэтому восприятие человека приобретает в известной степени обобщенный характер. Уровень этой обобщенности изменяется в зависимости от уровня теоретического мышления, следовательно, восприятие зависит от интеллектуального контекста, в который оно включается. По мере того как человек иначе понимает произведение искусства и действительность, он иначе и воспринимает ее. В зависимости от уровня и содержания знаний личность не только по-иному рассуждает, но и по-иному непосредственно видит мир. Влияние целого на восприятие частей заключается:

- во внутреннем взаимодействии и взаимопроникновении частей;
- в том, что некоторые из этих частей имеют господствующее значение при восприятии остальных [48].

Чаще и больше всего свойства восприятия изучались на примере зрения - ведущего органа чувств у человека. Выяснилось, что восприятие человеком осмысленных изображений происходит достаточно сложным образом. При внимательном изучении таких элементов, на которых более всего останавливается взор в процессе рассматривания картин, обнаруживается, что движения глаз фактически отражают процесс человеческого мышления. В повседневной практике, и это установлено абсолютно точно, при рассматривании человеческого лица наблюдатель

больше всего внимания уделяет глазам, губам и носу. Они многое могут сказать наблюдателю о настроении человека, о его характере, отношении к окружающим людям и многом другом.

Таким образом, для восприятия существенно единство целого и частей, единство анализа и синтеза.

Мы уже писали о том, что можно выделить несколько подходов к классификации восприятия и перечислили те, что лежат в основе одной из классификаций. Но, в свете возрастающей роли искусства как важнейшего средства эстетического воспитания подрастающих поколений, для нас наиболее актуальна проблема развития художественного восприятия произведений искусства у учащихся старшего школьного возраста в процессе диалога с живописным произведением.

Понимание произведений искусства осуществляется лишь в результате познания структуры и закономерностей художественного образа. Правильное осмысление произведений искусства создает благоприятную основу для овладения духовным богатством прошлого, развития художественного вкуса учащихся, их ориентировки в современном искусстве и осознания его художественной ценности. Сегодня, в условиях утраты и трансформации многих культурно-нравственных ценностей, необходимость и значимость формирования художественного восприятия произведений изобразительного искусства для молодого поколения резко возрастают.

Специальное место в структуре познавательных процессов занимает художественное восприятие. Р. Арнхейм определяет зрительное восприятие как активный, динамический процесс и сравнивает его с интеллектуальным познанием. В художественном восприятии он выделяет два типа понятий: перцептивные, с помощью которых происходит восприятие; изобразительные, посредством которых художник воплощает свою мысль в материал искусства [1]. В результате анализа научных трудов по педагогике и психологии А.В.Бакушинского, А.В.Брушлинского, Л.С.Выготского определены особенности развития восприятия [2; 6; 10]. Если в младшем и

среднем школьных возрастах художественные образы формируют умение ученика сочинять предварительный замысел и творить на основе его действенного размышления над образом, то в старшем возрасте мысль опережает и определяет создание образа.

П.М.Якобсон в книге «Психология художественного творчества» отмечает, что художественное восприятие - это целенаправленное психическое действие с чувственным познанием, связанным как со сложными процессами ощущения, мышления, анализа, так и со сложными процессами синтезирования различных впечатлений, которые мы получаем от реальной действительности [62, с.9]. На наш взгляд, художественное восприятие произведений изобразительного искусства очень важный фактор учебно-познавательного процесса на уроках изобразительного искусства. В силу своей субъективности восприятие может быть правильным или неправильным, полным или неполным. Одни и те же явления могут быть восприняты и трактованы верно, убедительно или искаженно.

Развитие познавательных процессов и способности школьников в творческом отражении полученных впечатлений от мира, в современной художественной педагогике, рассматривается как формирование системы творческих качеств восприятия, мышления и воображения.

Художественное восприятие и мышление взаимосвязаны как равнозначные и возрастающие в своем развитии звенья спирали. Возникающие в процессе восприятия чувственные данные и формирующийся при этом наглядный образ приобретают предметное значение, затем осмысливается и присваивается личностью. Последующий процесс восприятия происходит на более высоком эмоционально-чувственном и интеллектуальном уровне и т.д.

В процессе диалога между восприятием и мышлением художника и зрителя, реализуется художественный образ, вследствие чего он является не чувством, не мыслью, а процессом. Художник, выделяя в восприятии некоторую часть реальности, стремится оформить ее в целостный,

эмоционально насыщенный образ, тяготеющий к художественному. Таким образом, художественное мышление как понятие включает в себя два компонента: специфика восприятия, владение формами воплощения (анализ средств и приемов, необходимых для раскрытия образа) и природная способность сознания к обобщению и выражению субъективного отношения к тем или иным предметам или явлениям окружающей действительности [41].

Художественное мышление направлено на создание и восприятие произведений искусства. Оно является высшей формой художественного сознания. Главной задачей художественного мышления является формирование художественных образов действительности в сознании автора, а также их воссоздание в сознании людей, воспринимающих художественное произведение. Не всякий процесс, протекающий в образах, может быть понят как процесс воспроизведения. Однако, по мнению С.Л. Рубинштейна, каждый образ является в какой-то мере и воспроизведением – хотя бы и очень отдаленным, опосредованным, видоизмененным – и преобразованием действительного. Эти две тенденции воспроизведения и преобразования, данные всегда в некотором единстве, вместе с тем в своей противоположности расходятся друг с другом. И если воспроизведение является основной характеристикой памяти, то преобразование становится основной характеристикой воображения [48, с.295]. Творческое воображение характеризуется тем, что человек преобразует представления и создает новые не по имеющемуся образцу, а самостоятельно намечая контуры создаваемого образа и выбирая для него необходимые материалы. «Творческое воображение, в отличие от воссоздающего, предполагает самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в оригинальных и ценных продуктах деятельности» [44, с.418]. Возникшее в труде творческое воображение остается неотъемлемой стороной технического, художественного и любого иного творчества, принимая форму

активного и целеустремленного оперирования наглядными представлениями в поисках путей удовлетворения потребностей.

Художественная составляющая картины мира человека предполагает непрерывное возникновение и развитие системы интегрированных явлений реальности в сознании человека, обусловленной особенностями восприятия им окружающего мира и художественно-творческими способностями. Так, Б.П. Юсов рассматривает восприятие как сложное единство «трех аспектов: познавательного (эрудиция), чувственного (отзывчивость, чувство формы и структуры произведения в их совокупности с содержанием) и нравственно-волевого или аффективного (сопереживание) [61, с.209].

Педагогический процесс формирования художественного восприятия должен основываться на следующих принципах, соблюдение которых необходимо на различных возрастных этапах [22]:

1) Равновесие эмоционально-чувственной и рационально-логической составляющих процесса восприятия и осмысления произведения искусства или объекта действительности.

2) Целостность художественного образа предметов на основе обобщения знаний об отдельных свойствах и качествах.

3) Осмысленность, способность сознательно воспринимать художественный предмет, то есть подвергнуть его анализу, сравнению как интеллектуальному, так и эмоциональному.

4) Избирательность, предпочтение выбора одних объектов или отдельных свойств, признаков перед другими объектами или их свойствами, качествами.

5) Апперцепция как влияние опыта, знаний, умений, взглядов, интересов, определенного отношения, человека к действительности и произведению искусства на восприятие и мыслительную деятельность.

Стратегии механизма формирования художественного восприятия:

1) Идентификация – изучение свойств предмета, полностью совпадающих с имеющимися эмоциональными и рациональными эталонами.

2) Сравнение – использование образца-эталона для выявления и характеристики художественных свойств предметов, отклоняющихся от этого образца, т.е. близких к нему, но не совпадающих с ним.

3) Моделирование – соотнесение свойства предмета не с одним эталоном, а с несколькими, построение его «эталонной модели».

4) Фантазирование – создание на основе чувственных и рациональных художественных моделей собственного творческого продукта.

На разных возрастных этапах художественное восприятие формируется при участии в образовательном процессе разных видов искусства и взаимодействии учебных дисциплин всех школьных образовательных циклов [15].

Обладающий художественным восприятием человек, воспринимает окружающий его мир во всем многообразии слагающих его проявлений, целостно и точно, устанавливает основные сущностные взаимосвязи, лежащие в основе требующих разрешения проблем.

Художественное восприятие не тождественно ощущениям цвета, формы, звука и т.д. Особенность художественного восприятия в том, что оно несводимо даже к отражению целостного предмета или явления. Оно предполагает наличие особого рода душевных движений и переживаний, непосредственно связанных с эмоциональным миром человека. Высшей формой таких переживаний является катарсис.

Таким образом, художественное восприятие - это эмоционально окрашенное восприятие произведений искусства, необходимым элементом которого является эстетическая оценка.

Художественное восприятие, в отличие от обычного, чувственного, обладает рядом специфических особенностей.

1. Восприятие произведения искусства требует сознательной психологической активности со стороны субъекта восприятия. Эта своеобразная душевная работа связана с условиями восприятия [9, с.185]. Поэтому требуется терпеливое «вхождение» в объект восприятия, во время

которого и осуществляются эти психологические усилия по преодолению некоторых противоречий.

2. Художественное восприятие есть единство субъективного и объективного. При восприятии объективно существующего содержания художественного произведения у зрителя возникает его собственный, субъективный образ.

3. Восприятие произведения искусства многослойно. В одном произведении искусства может быть сконцентрировано великое множество идей, явлений, событий, предметов окружающего мира. Поэтому сложность и многослойность восприятия произведения связано с наличием этих качеств в нем самом. Великое произведение искусства содержит в себе потенциал к раскрытию смысла. Но в то же время длительность или многократность восприятия автоматически не обеспечивает постижения всех глубин художественной идеи.

4. Художественное восприятие дифференцировано и в то же время целостно. Воспринимая произведение искусства, зритель обращает внимание на разные его грани и в то же время воспринимает его целостно.

5. И еще одна особенность, касающаяся временных видов искусства (музыка, театр, кино, литература). Художественное восприятие последовательно во времени. Процесс восприятия протекает во времени, то есть произведение воспринимается последовательными частями, однако в результате должен возникнуть целостный художественный образ.

Знание особенностей восприятия искусства и механизмов его осуществления необходимо для решения вопросов управления и развития художественного восприятия в многоуровневой системе художественного образования.

Художественное восприятие отличается качественно от простого созерцания мира вещей и содержит в себе организованный процесс познания и преобразования в сознании объективной реальности. В психологическом акте восприятие является одним из факторов, объединяющим различные

механизмы отражения в целесообразную функционально-динамическую систему. Именно эта ее сторона и определяет педагогическую значимость художественного восприятия в познавательной деятельности школьника [51, с.9].

Философы определяют художественное восприятие как первичные ступени индивидуального познания. Восприятие протекает в едином процессе познания с ощущениями и зависит от связей и отношений различных свойств, качеств, сторон, частей предметов и явлений. В процесс восприятия, наряду с ощущениями, включается прошлый опыт в виде знаний, представлений. Если бы восприятие не опиралось на прошлый опыт, то был бы невозможен сам процесс познания, так как без соотнесения человеком воспринимаемых предметов, явлений, их частей с ранее виденными предметами, явлениями, без использования конкретных знаний, полученных в прошлом опыте, нельзя определить, осмыслить сущность воспринимаемого.

Для понимания произведения изобразительного искусства нужно опираться на законы восприятия, теорию понимания (позицию герменевтики), философскую мысль, эстетику, достижения в области искусствознания. В герменевтике понимание смысла произведений искусства рассматривается как поступательный процесс, на каждом этапе которого достигается очередной уровень обретения смысла, от ограниченного до глубокого.

Степень постижения произведения зависит от уровня восприятия. Л.В. Благонадежина, Б.С. Мейлах, СЛ. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Т.В. Шуртакова, Б.П. Юсов, П.М. Якобсон предлагают классификацию уровней: от элементарного, когда усваивается лишь внешняя сторона произведения до концептуального, когда постигается его замысел [12].

Элементарный (низкий) уровень восприятия характеризуется усвоением только формальной стороны произведения, перечислением увиденных средств выразительности и субъективностью оценки. Данный

уровень восприятия произведений искусства характерен для детей младшего школьного возраста.

Второй (средний) уровень характеризуется интересом к содержанию и смыслу произведения. В процесс восприятия включается больше чувственных элементов, внутреннее соучастие связано с проникновением в содержание и форму произведения, постижением взаимосвязи средств выразительности, слитых в единый художественный образ произведения. Происходит понимание сущности произведений искусства как явления действительности, намечается переход к переживаниям художественных ценностей. Субъективность оценки уступает место объективному видению. Данный уровень характерен для подростков.

На третьем (высоком) уровне художественное восприятие достигает целостного характера, перерастает в художественное видение. Происходит выделение художественно значимых моментов. Оценка произведений осуществляется с точки зрения соответствия их художественному идеалу. Образ и форма произведения воспринимаются как единое целое. Данный уровень характеризуется включением в процесс перцепции эмоционального и интеллектуального потенциала воспринимающего. Уровни восприятия во многом обуславливают уровень художественного вкуса.

Е.П.Крупник выделяет три основных типа восприятия искусства: нецелостное художественное восприятие (восприятие смысла вне «формы»); «эстетский» тип восприятия (ориентация на форму вне смысла); высокий тип художественного восприятия (единство формы и содержания). Такое восприятие базируется на гармонии чувств и разума, что очень важно для развития культуры восприятия у подростков.

Культура восприятия изобразительного искусства требует творчества или сотворчества воспринимающего. Всякое познание есть творчество.

Итак, рассматривая различные научные исследования, можно сделать вывод, что художественное восприятие - это сложный процесс приема и переработки информации, в ходе которого происходит целостное отражение

предметов, явлений, событий и их чувственной оценки. Не случайно усилия исследователей художественного творчества и восприятия произведений искусства, сосредоточены на проблеме развития художественного восприятия.

Заметно доминирует в общем потоке философской, культурологической и искусствоведческой литературе, мнение, что произведения искусства, это «вещь в себе, обладающая самостоятельной ценностью вне зависимости от того, удастся ли реципиенту извлечь из нее эту ценность или нет». Д.А. Леонтьев пишет, «что произведение существует лишь в восприятии», и продолжает: «В центре по-прежнему остается произведение - молчаливый сфинкс, - а вокруг него суетятся люди, озабоченные тем, удастся ли им заставить его заговорить» [31, с. 109]. На наш взгляд, центром рассмотрения функционирования искусства должна стать личность, в данном случае учащийся-подросток с его потребностями, запросами, ценностями. Это связано с тем, что у школьников, в переходный период подросткового возраста, в связи с общей перестройкой изобразительной деятельности, за счет изменения целевой установки и отношения к своему творчеству в области изобразительного искусства, на качественно новом уровне закладываются начала эстетического освоения окружающей среды, познания мира, восприятия искусства. От того, как осуществится этот переход, во многом зависит характер всей последующей деятельности человека в сфере изобразительного искусства. Можно сказать, что именно в это время определяются дальнейшие способности человека к общению со сложным и богатым миром образного, много контекстного языка изобразительного искусства.

Рассмотрение трудов посвященных возрастной и педагогической психологии позволило нам прийти к выводу, что организация работы с учащимися данного возраста должна состоять в особом построении методики обучения, основанной на знании эстетических потребностей и

психологических особенностей зрительного восприятия и познавательных процессов у учащихся старшего школьного возраста.

1.2 Особенности развития художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста

Особую актуальность развитие творческих качеств познавательных процессов приобретает у обучающихся старшего школьного возраста.

Неспособность подростка к целостному познанию сложной структуры художественного произведения часто проявляется даже в полном отказе от общения с произведениями искусства, несостоятельностью в выражении своих творческих замыслов средствами изобразительного искусства, а это в конечном итоге негативно сказывается как на качестве художественного образования и эстетического воспитания подростков, так и на их способностях к целостному познанию окружающего мира [24].

Процесс организации общения учащихся с искусством, творческой деятельности и формирование художественного вкуса становятся возможными только при условии опоры на возрастные закономерности восприятия [25].

Выявляя особенности восприятия у подростков, В.А. Крутецкий, Н.С. Лукин подчеркивают его содержательность, увеличение объема воспринимаемого, последовательность, всесторонность, способность ставить цель восприятия, подвергать анализу, синтезу воспринимаемые объекты действительности, не ограничиваясь восприятием только того, что лежит на поверхности явлений [28].

Одновременно подросток пытается найти свое место в окружающем мире. К этому времени человек обладает достаточно зрелым мышлением, способностью анализировать те или иные явления действительности, способностью понимать сложную противоречивость и в то же время целостность художественного образа активным развитием воображения. В психике подростка, в период полового созревания, появляются совершенно новые качества – склонность к самоанализу, самоконтролю, возрастает

самосознание и т.д. Внимание подростка, направленное ранее на познание окружающей действительности, возвращается к собственной личности.

Появляется способность надолго сосредотачивать внимание на созерцании картины. К 15 годам можно заметить особый интерес к познанию личности других людей, что идет от внимания к самому себе.

Поэтому в области восприятия искусства проявляется усиленный интерес к портрету. В художественном восприятии, в этом возрасте, наиболее активно проявляется субъективный фактор, момент “перенесения”: интерпретация художественного образа отражает собственные проблемы подростка.

Характеризуя восприятие произведений искусства подростками, А.В. Бакушинский, В.А. Гуружапов, В.С. Кузин, Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская указывают в качестве основных особенностей цельность, содержательность (понимание идеи, темы, сюжета), способность глубоко раскрывать произведение[2], переживать его как живой художественный организм при руководстве этим процессом педагогом [11].

Особенности восприятия произведений изобразительного искусства зависят от различий в типах нервной системы учащихся, которые можно разделить на:

- художественный тип учащихся: внимание к художественным особенностям произведения, проникновение в образ (помогает воображение, видит больше - чем изображено);

- мыслительный тип учащихся: нет раскрытия образа и воображения, преобладают описательные рассуждения о содержании картины, подмечает отдельные детали (И. Левитан «Владимирка», В. Перов «Приезд гувернантки в купеческий дом», А. Дейнека «Будущие летчики»).

Как отмечает Е.П.Крупник: «Через острое восприятие возвышенного лежит путь дальнейшего развития эстетического сознания подростка» [27, с.70]. Романтика, свойственная подростку, обостряет его интерес к

изобразительному искусству. Можно сделать вывод о возрастной специфике художественной диспозиции учащегося подростка - «романтическое» качество возвышенного доминанта подросткового типа» [27, с.71]. «Необходимо так же учитывать следующие особенности возраста: спад интереса у большинства подростков к изобразительной деятельности, сопровождающийся расширением круга познавательных интересов; активизация деятельности по саморазвитию; интерес к себе - аналитический подход к собственным переживаниям, поступкам, месту в коллективе, поиск идеала. Переключение интереса подростков с изобразительной деятельности на другие формы познания внутреннего и внешнего многообразия окружающего мира» [27, с.71].

Е.П.Крупник, как и С.Х.Раппопорт, рассматривает художественное сознание, выделяя три коммуникативные фазы, реализующие процесс отношения личности к изобразительному искусству: предкоммуникативная фаза (художественно-психологические установки), коммуникативная фаза (восприятие произведения искусства) и посткоммуникативная фаза (оценка художественного произведения). Схема С.Х. Раппопорта и Е.П.Крупника может служить рабочей схемой для развития восприятия произведений изобразительного искусства в школьном учебном процессе [46].

Слабая сторона уроков изобразительного искусства в школе - чрезвычайная трудность создания психологической установки на восприятие подростком произведения изобразительного искусства. В ходе урока процесс восприятия произведения подменяется процессом знакомства ученика с отдельными страницами истории изобразительного искусства или творческой биографией художника. Непосредственным предметом приложения воспитательных усилий должна быть установка не только на «изобразительное» восприятие картины в буквальном смысле слова, но и <...> на «выразительное», - пишет А.В.Бакушинский [2, с. 191].

Сущность проблемы состоит и в том, что в подростковом возрасте происходит осуществление перехода на новую, более упрощенную, с точки

зрения познания художественного произведения - практическую, опознающую ступень развития познавательных процессов - и восприятия в частности (Лурия,1974). В результате, усиление аналитического подхода в восприятии, при изображении замысленного сюжета на уроке изобразительного искусства, переносит основное внимание учащихся на графическую, смысловую насыщенность художественного образа, ребенок не успевает полностью реализовать художественный замысел в цвете, что уже не отвечает требованиям ученика к своей работе. Это происходит в творческой изобразительной деятельности, однако ещё большие разногласия заметны в ходе восприятия школьниками произведений изобразительного искусства. Присущая этому возрасту, ориентировка на способы действия, поступки, реакции, ведет к тому, что в целостном художественном произведении обучающийся воспринимает только некоторые эпизоды — яркие, хлесткие - те, где имеется активное действие [11]. Тогда как для восприятия образа художественного произведения необходимо целостное познание всей картины. Зритель должен испытать воздействие всех его частей, всех предложенных художником образов.

В настоящее время, ученик находится в ситуации, когда с одной стороны, кино и телевидение приучают его воспринимать буквальную, очень адаптированную для восприятия информацию, подаваемую в таком виде, который можно образно сравнить с легким для усвоения, но низкокалорийным «йогуртом». С другой стороны, он постоянно подкрепляет опыт восприятия яркой, но информационно обедненной визуальной среды рекламы и постеров. В силу физиологических причин, ориентированный на яркое, хлесткое, необычное, подростки теряют способность видения сущностей не очень ярких, но информативных, духовно формирующих предметов, к которым относятся подлинные произведения искусства [34].

Специальные внешние условия должны благоприятствовать восприятию картины (величина картины, освещение). Картина, в которой колорит, подчерк мастера, мелкие детали не действуют, невольно

воспринимается с чисто сюжетной стороны, приучая видеть чисто информационную сторону картины. На занятиях изобразительного искусства в школе приходится иметь дело не с подлинниками, а с репродукциями, диапозитивами, в книгах по искусству и учебниках. Сильнее всего от замены страдает колорит и размер. Это меняет представление о картине. Размер картины связан с замыслом художника и его манерой [7].

В школьную практику широко входит развеска репродукций, которая приводит к недопустимой «толкотне» (репродукции меньше подлинника, качество цветной бумаги). Учащиеся видят не картины, а ряд картин, лишённые индивидуальности. В этих условиях необходимо чаще менять экспозицию. Одни картины раскрываются подростками быстрее, они эффектнее, патетичнее или эмоциональнее. Другие - скромнее, тоньше, сдержаннее.

От отбора произведений зависит успех художественного воспитания учащихся, введения их в мир большого искусства. То, о чем расскажет художник на полотне и с чем впервые соприкоснется школьник, что откроется перед его взором, чему удивиться и чем восхититься он, - все это станет основой формирования эстетического вкуса, устойчивого интереса к живописи как источнику познания мира. Таким образом, правильный отбор произведений живописи является одним из условий эстетического воспитания школьников. Но не только в этом его значение. Правильно осуществляемый отбор произведений искусства для работы с учащимися оказывает существенное влияние и на формирование первоначальной мировоззренческой направленности, гражданских чувств, любви к Родине, родной природе, интереса к народам других стран и континентов. Кроме того, через восприятие живописи (жанровая, портретная, натюрморт, пейзаж) происходит гуманизация личности обучающегося. Скажем, понимая гуманные отношения в жанровой живописи, он пытается перенести воспринятые отношения в собственные со своими сверстниками и взрослыми. При восприятии портретной живописи школьник приобретает

умение всматриваться в лица людей, понимать их радости и печали, но самое главное - он учится сопереживанию.

При отборе произведений для рассматривания с учащимися учитывают принцип актуальности выраженного в живописи социального явления. У подростков вызывают интерес те картины, которые соответствуют их возрастным особенностям, в которых отражается современная жизнь в нашей стране, а также произведения, посвященные знаменательным событиям и сезонным изменениям в природе.

У старших подростков происходят изменения в сфере интересов. Подросткам сложно определиться с тем, что по-настоящему им интересно, что действительно у них получается, и поэтому они много экспериментируют, меняя одно увлечение на другое: музыка, художественные и музыкальные кружки, спортивные секции, и т. п.

К шестнадцати годам у большинства девочек завершается половое созревание, а мальчики вступают в завершающую стадию пубертата, наращивают мышечную массу, становятся физически сильнее и выносливее, чем раньше, и обретают вторичные половые признаки. В центре самоощущения подростка – вопрос «Кто я?», поскольку шестнадцатилетний подросток пересматривает ценности, чтобы четко понимать, чего он хочет и на что способен.

Так как в процессе обучения подростка в школе активно происходит развитие восприятия, то и картины должны содержать смысл, актуальный для обучающегося на том, или ином этапе его развития, опираясь на увлечения и интересы, свойственные данному возрасту.

Большое влияние на оценку произведения подростком оказывает чужое мнение, поверхностно усвоенные стереотипы, моды, престижные соображения. Тем не менее, объяснить «чем именно обусловлена та или иная оценка произведения подросткам иногда довольно непросто», - отмечает Д.А.Леонтьев [31, с. 117].

Шестнадцатилетний подросток очень чувствителен к социальным нормам, принятым в его кругу общения, в том числе перенимает у сверстников стиль одежды, прическу, лексику и увлечения (в частности, музыку). Чаще всего у подростка есть небольшая компания, которая разделяет его ценности и манеру поведения. Подросток постоянно стремится к независимости во всех сферах, он проверяет правила на прочность и тестирует авторитетность родителей и других окружающих людей. Шестнадцатилетний подросток очень упрям, склонен все усложнять, из-за чего в семье могут возникать конфликты. Разногласия чаще всего касаются распорядка дня, безопасности, одежды, музыки и этикета. Подросток активно интересуется противоположным полом, что также может спровоцировать непонимание между ним и родителями. Дома подросток предпочитает находиться в одиночестве в своей комнате. Поскольку большинство шестнадцатилетних подростков получают больше свободы, чем раньше, они становятся более мобильными. Любят собираться в клубах, в кафе торговых центров, во дворах и на площадях города. Из-за относительной свободы перемещений они склонны попадать в неприятные и опасные ситуации, сталкиваться с полицией. Они могут пить алкогольные напитки, пробовать наркотики, курить. Это возраст, когда подросток очень подвержен влиянию компании.

Увлечения и интересы подростка - мост в большой мир, они обеспечивают дополнительное образование, развитие, самовоспитание, позволяют расширить и углубить знания школьников, закрепить приобретенные на уроках навыки и умения, развить способности учащихся, удовлетворить их разнообразные интересы, формировать самостоятельность, организовывать полезную практическую деятельность.

Перечисленные принципы – это принципы отбора произведений по содержанию. Однако для более глубокого понимания художественной ценности картины необходимо единство в восприятии содержания (что изображено) и средств выразительности (как выражено содержание), т.е.

формы произведения. В отборе произведений по форме учитывается принцип разнообразия используемых художником средств выразительности и манеры исполнения [58].

По колористическому решению отбираются картины, выполненные художником в теплой и холодной цветовой гамме, основанной на цветовом контрасте - яркие цветовые пятна или спокойные мазки, живые, яркие, сочные краски или размытые, разделенные.

Имеет значение и композиционное решение. Для рассматривания со школьниками отбирают картины, в которых художественные образы расположены в круг, треугольник, асимметрично, симметрично, в центре, статично, динамично и т.д.

Картины разных художников отличаются манерой исполнения: ритмичным изображением линий, мазков, стилизованностью, обобщенностью или детализацией изображенных предметов и образов, их объемным или плоскостным изображением [30]. Учитывают также и принцип концентричности, суть которого заключается в возврате к ранее воспринятым картинам, но на более высоком уровне познания. Одна и та же картина в течение учебного года и в разных возрастных группах неоднократно предлагается для рассматривания учащимися. Но внимание ребят направляют на разные цели. Соблюдение принципа концентричности позволяет учителю постепенно углублять понимание учащимися художественных произведений, раскрывать перед ними новое в содержании и художественных средствах картины, воспитывать устойчивый интерес к живописи, развивать более яркие ассоциации и эстетические чувства.

Мощным фактором восприятия изобразительного искусства, в период установки, становится слово педагога, выбирающего достойные произведения и направляющего ход восприятия при подготовке к рассмотрению произведения искусства подростком. Орудием создания установки к восприятию служит оценка воспринимаемой картины педагогом, который внушает подросткам ту оценку произведения, в которой он сам

убежден. Известность художника помогает создать установку на полноценное восприятие произведения. Должно быть укреплено сознание дистанции между репродукцией и подлинником.

Коммуникативная фаза восприятия произведений изобразительного искусства - это непосредственно восприятие и отношение подростка к произведению. Как заметил писатель К. Чапек: «Смотрят все, а видят немногие» [57, с. 77].

Некоторые подростки считают, что понимать в изобразительном искусстве нечего. Но «можно видеть и быть слепым» (цитата Чапека, с.4, абзац 4). Во время просмотра картины включается система воображения, наша способность к фантазии. «Здесь мы оказываемся в какой-то степени соавторами и интерпретаторами картины», - пишет В.И. Ракитин [45, с. 89].

Традиционно, художественная педагогика основное внимание уделяет «объективной» стороне произведений (жизненные реалии, воплощение). Нетрадиционная художественная педагогика основана на восприятии искусства, его идейно-эмоционального ядра, его пафоса.

Пафос, основной эмоциональный тон - ведущая характеристика произведений разных видов искусства [16]. Именно ее, в первую очередь, воспринимают в искусстве художественно развитые люди, и воспитание чуткости к ней надо признать одной из главных задач художественной педагогики. У многих подростков чуткость «блокирована» привычкой искать в художественном произведении простое отображение реальной жизни. В тоже время, большинству подростков чуткость к пафосу, хотя бы в элементарной форме, свойственна.

В восприятии картины учащимся нужно различать две стороны восприятия действительности: целостный охват произведения и выборочный ход восприятия. Они находятся в постоянном взаимодействии. Каждый элемент картины звучит, лишь будучи соотнесенным с целым. Есть картины, которые вообще не сразу открывают свою эстетическую ценность

(«Возвращение блудного сына» Рембрандта). Необходимо разъяснение сюжета, наложенного на композиционную схему картины.

В процессе восприятия произведений искусства, наряду с ощущениями, включается прошлый опыт в виде знаний и представлений учащихся. Если бы восприятие не опиралось на прошлый опыт, то был бы невозможен сам процесс познания. Без соотнесения воспринимаемых картин, их частей с ранее виденными картинами, без использования конкретных знаний, полученных в прошлом опыте, нельзя определить и осмыслить сущность воспринимаемого.

К времени отрочества подростки располагают элементарными знаниями об искусстве, полученными на уроках и во внеклассной работе в начальной школе, умеют выявить содержание произведения, знают основные художественные материалы, некоторые выразительные средства. Это позволяет начинать с ними более серьезный разговор об их впечатлениях от воспринимаемого произведения искусства.

Посткоммуникативная фаза восприятия произведений искусства - заключительное звено в процессе восприятия изобразительного искусства. Оно представляет собой результат совместной деятельности подростка с преподавателем, по восприятию, пониманию и усвоению смыслового содержания изобразительного искусства. Пространственный строй произведения изобразительного искусства и его композиция поведут учащихся-подростков вглубь содержания картины (новый этап восприятия - понимание) [35].

После конкретного восприятия произведений искусства подростками, оно базируется на активном мыслительном процессе, заканчивающемся на толковании смысла произведения, интерпретации. Именно это делает возможным глубокое проникновение в замысел художника, обеспечивает выход на основную идею произведения. На этом, третьем, этапе осмысления для школьника-подростка важны жизненные взгляды, уровень мастерства, профессиональная позиция автора, время создания произведения в

историческом контексте. Понимание живописи выступает здесь как познавательная активность.

Искусство, интегрируя в себе большое количество организованной в образной форме информации - обладает особой силой воздействия на глубинные, «укромные» уголки человеческой психики и сознания, ни к чему не принуждая, оно одно способно всколыхнуть широкую гамму эмоциональных переживаний, доставить эстетическое наслаждение и при этом - провоцировать, вызывать размышления, ставить проблемы. Общение с искусством добровольно, но человек только тогда идёт в музей, галерею или покупает альбом репродукций, когда движим потребностью в познании. Потребностью в образном познании - познании искусством.

В момент восприятия картины подросток может не осознавать его собственный уровень. Но когда он начинает поиск смысла, обращаясь вместе с учителем к литературным, мифологическим, историческим источникам, он начинает сознавать, как мало знает. Это и есть показатель систематичности мыслительного процесса. «В восприятии произведения живописи, - пишет Л.А. Сатарова, - понимание носит чисто внутреннюю очевидность, когда наступает особая ясность, озаряющая сознание» [52, с. 60].

Для школьников-подростков, как и для большинства зрителей в целом, общение с произведением живописи почти всегда ограничивается уровнем ознакомления с сюжетом произведения, его композиционным строем, сведениями о его авторе. Этот уровень представляет собой лишь первый этап знакомства с картиной. Его можно назвать информативным восприятием.

Основными педагогическими условиями, обеспечивающими наиболее эффективное развитие способности к восприятию произведений искусства у учащихся 9 классов средней школы, являются:

- учёт индивидуального художественного опыта учеников,
- анализ художественных произведений на уроке изобразительного искусства, направленный на выявление способов создания эмоционального, сюжетно-смыслового и композиционного строения картины,

- последовательное и систематическое освоение практических навыков создания художественного образа, передачи личного отношения и замысла в тематическом рисунке и рисунке с натуры;
- применение методики формирования навыков художественного восприятия и развития основных качеств художественного восприятия, разработанной с учетом психологических особенностей познавательных процессов подростков 15-16 летнего возраста, включающей в себя систему заданий и упражнений, обеспечивает эффективное восприятие сюжета и замысла произведений изобразительного искусства, ведет к выразительной реализации учеником своего замысла в творческой работе [59].

Преподавание изобразительного искусства в системе как основного, так и дополнительного образования должно быть тесно связано с другими учебными предметами, такими как «Окружающий мир», «Художественный труд», «Литературное чтение», «Музыка» и др.

Б.П. Юсов указывал на возрастные доминанты разных видов искусств у учащихся. Он писал, что в интегрированной системе преподавания разных видов искусств, развивается художественное восприятие и мышление учащихся и «преодолевается безраздельное господство текста и письма на других ступенях школы, восстанавливаются в наш зрительный и слуховой век - полуурезанные права изобразительного искусства (архитектуры, скульптуры, живописи, искусств предметно-пространственной среды, ландшафтно-парковой архитектуры) и музыки, компенсируется полное отсутствие сейчас в учебном плане общеобразовательной школы театра, танца, экранной культуры, не говоря о группе «средовых» искусств [60, с.77].

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что психолого-педагогический процесс культуры восприятия изобразительного искусства учащимися 9х классов состоит из 3-х фаз. В каждой фазе локализован специфичный для нее психологический механизм воздействия: для предкоммуникативной фазы - механизм художественно-психологической

установки (слово и отношение педагога, возрастные особенности, тип нервной системы); для коммуникативной фазы - механизм катарсиса (отзывчивость, сопереживание, эмоциональность); для посткоммуникативной фазы - механизм ценностно-смысловой рефлексии (понимание, образное мышление, интерпретация, оценка).

Организация изобразительной деятельности, сочетающая в себе, анализ художественного произведения, и практическую художественно-творческую деятельность учеников, создает благоприятные условия для развития познавательных процессов, в том числе восприятия и внимания [14].

Наиболее существенными педагогическими факторами, влияющими на культуру восприятия изобразительного искусства подростками, являются: запас зрительных впечатлений (опыт восприятия); знание истории и фактов изобразительного искусства (эрудиция); общая художественная подготовка (практическая деятельность); условия восприятия (размер и освещение произведений изобразительного искусства, восприятие подлинника или репродукции); возраст учащихся (образовательный уровень, жизненный и нравственный опыт).

Таким образом, одним из основных компонентов, при формировании художественной культуры старших подростков, является культура восприятия и эстетическое наслаждение произведениями изобразительного искусства.

1.3 Диалог с живописным произведением как способ развития художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста

Диалог – от греч. dialogos — первоначальное значение — разговор между двумя лицами, т.е. это словесный обмен между двумя, тремя и больше собеседниками [47]. Возможность, которую открывает такое сопоставление в разговоре нескольких лиц, уже издавна заставляла писателей обращаться к диалогу как к особой форме развития философических или вообще отвлеченных по своей широкой значимости (моралистической и т. п.) тем. Так философское учение Платона известно нам из его диалогов (у Платона насчитывается 28 диалогов — «Пир», «Федон», «Федр» и т. д.), а «Разговор гетер» Лукиана представляет уже в древности образец типологических, сатирически обобщенных диалогов на специфическом бытовом материале.

В новой Европе жанр этот особенно расцвел в периоды обостренной идеологической борьбы различных общественных группировок, способствующей развитию красноречия [63]. Последней в значительной степени и обязан диалогический жанр своим происхождением. В Германии, например, в эпоху реформации вырастает богатейшая диалогическая литература. Особенно много диалогов появилось в 1524—1525 (при этом на один лишь 1524 падает 30 диалогов). Характерно, что волна диалогов, спадающая после реформации, снова поднимается в XVIII в., в эпоху Просвещения.

В следующий за Просвещением период диалог как жанр уступает в Германии место вымышленной философской переписке (например «Философские письма» Шиллера). Почти с аналогичным явлением встречаемся мы во Франции. Так в части своих «Lettres provinciales» (Провинциальные письма), имевших громадное значение в борьбе янсенистов с иезуитами, Паскаль прибегает к диалогу; Фенелон в знаменитых «Dialogues des morts» (Диалоги мертвых), заставляя говорить ряд

исторических персонажей, пользуется диалогом как средством моралистического воспитания в духе католицизма; есть диалог у таких писателей, как Монтескье, а позже Ренан («Dialogues philosophiques» — «Философские диалоги»), в наши дни — особенно у П. Валери и т. п.

В России диалоги часто встречаются в журналах XVIII в. («Всякая всячина», «Были и небылицы» и т. п.) в период «либеральных» веяний Екатерины II. Позднее Белинский, ратуя за новую литературную школу («натуральную»), отвечавшую «мотивам современности», пользовался диалогом как орудием борьбы со своими литературными врагами (например «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке»); несколько раньше, в ярко полемических «Мыслях на дороге» Пушкина встречаем набросок «Разговора с англичанином о русских крестьянах», Пушкину же принадлежит высокий по лирическому напряжению диалог — «Разговор книгопродавца с поэтом», произведение, знаменательное для одного из первых этапов профессионализации литературного труда, когда «вольному поэту» начинает противостоять книгопродавец [23]. Из более крупных диалогов позднейшего времени можно упомянуть «Три разговора» Владимира Соловьева, затем «Диалог об искусстве» А. В. Луначарского. Предисловие А. В. Луначарского к его диалогу и может послужить исходным пунктом для оценки диалога как жанра. «Диалог дает возможность, - пишет в названном предисловии Луначарский, - объективно изложить ряд мнений, взаимно поднимающих и дополняющих одно другое, построить лестницу воззрений и подвести к законченной идее» [32].

Сам факт участия в поиске истины нескольких собеседников подразумевает наличие у них общей способности к рассуждению и недостаточность каждого отдельно взятого ума для достижения поставленной цели. Отсюда — обмен аргументами между участниками диалога и порой возникающее у них искушение просто помолчать. В древности форме диалога всегда отдавалось предпочтение при обсуждении философских проблем [26, с. 153].

В современной практике искусствознания и психологии искусства процесс художественного восприятия раскрывается как диалог нескольких несовпадающих сознаний [53].

Интегрированные уроки являются одним из путей развития творчества в процессе обучения в школе. Это эффективная форма реализации межпредметных связей при изучении комплексной проблемы, требующей синтеза знаний из разных наук. Интегрированный подход выступает основой для формирования художественного восприятия и мышления у учащихся школьного возраста в общеобразовательной школе. На уроках изобразительного искусства развитие восприятия происходит с помощью разных видов искусств. Каждый вид искусства отличается своей специфической системой изобразительно-выразительных средств и имеет определенные особенности в передаче тех или иных жизненных явлений. Отдельно ни один из видов искусств не в состоянии воссоздать полную картину мира.

В подростковом возрасте происходит развитие ассоциативно-ритмического кода зрительного восприятия. В процессе творчества на основе собственного коммуникативного замысла и эксперимента со структурой художественных произведений открываются язык искусства как принцип организации восприятия, как кода восприятия; осваиваются диалоги Я – Автор, Автор – Культура, Я – Культура.

Следует учитывать и пресыщенность современного зрителя яркими спецэффектами. Зритель не сразу замечает те художественные средства, которые раньше (в прошлые века) обеспечивали произведению заразительность, а теперь не всегда работают. Поэтому необходимо для начала диалога задать мотивацию специальным образом. Это может быть диалог-игра, где появляется мощный игрок – произведение изобразительного искусства. Произведение может задать интеллектуальный вызов, но его нужно обнаружить (помочь обнаружить) зрителю [5]. Поэтому часто необходим третий (посредник), роль которого состоит в том, чтобы помочь

(обеспечить) общение, встречу столь разнородных субъектов. Таким третьим может выступать искусствовед-педагог, призванный профессионально выполнять адаптационную функцию медиатора между произведением искусства, с одной стороны, и зрителем, с другой. «Искусствовед-педагог» – это профессиональный помощник в осуществлении полноценного процесса творческого диалога между зрителем и произведением изобразительного искусства. Все вопросы и предложения сторон диалога друг другу идут через искусствоведа-педагога, хотя всякий раз он выступает от лица другой стороны, как бы отстраиваясь от хода событий. Искусствовед-педагог создает благоприятные условия для непосредственного продуктивного диалога сторон художественного отношения. Контакты сторон с посредником не подменяют, а скорее дополняют прямой диалог зрителя и произведения искусства друг с другом.

Пространство встречи зрителя с произведением искусства должно быть интересным, загадочным, вызывающим. Но, вместе с тем, – поскольку встречаются два субъекта, то пространство встречи должно быть свободным. Если педагог чрезмерно определяет ситуацию, субъектность в ней умирает. Причем с обеих сторон – со стороны зрителя и со стороны произведения. Таким образом, пространство встречи, (которое организует искусствовед-педагог), должно инициировать самостоятельные субъектные действия зрителя, но не определять их полно – быть заразительным, наполненным энергетикой, но одновременно – незавершенным, позволяющим. Педагог, призванный обеспечить диалог, должен учитывать особенности обоих участников диалога и выстраивать пространство встречи, которое обеспечит сначала внимание и интерес обеих сторон друг к другу, затем в случае необходимости, если диалог не разворачивается, выступить в качестве переводчика или встать на сторону одного из участников. Организовав диалог, искусствовед-педагог стремится «исчезнуть», чтобы истинный разговор зрителя состоялся не с ним, а с произведением и той сущностью, которая за ним стоит. Необходимыми условиями для диалога зрителя и

произведения искусства является визуальное мышление, чувство гармонии, опыт эстетического, опыт игры, включения в искусственные миры и действия по их правилам, готовность и открытость к встрече. Общение с произведением искусства воспитывает эти качества [19].

Очевидно, что истинно образовательное пространство не содержится в вещественном слое произведения, а возникает как процесс диалога произведения и зрителя. Особенности диалога в этом случае должны определяться особенностями взаимоотношения произведения и зрителя. Ход процесса будет корректироваться, видимо, самим произведением в соответствии с особенностью его структурной организации. С одной стороны, зрителя невозможно рассматривать вне его диалога с произведением искусства, так как человек и получает статус «зритель» только при вступлении в игру-диалог с художественным произведением. С другой стороны, желая понять суть того продукта, что образуется в пространстве общения «зритель – произведение искусства», нельзя пройти мимо качественного анализа каждой из сторон подобного взаимодействия.

В процессе диалога с произведением зритель несколько раз внутренне меняется, превращаясь в процессе художественной игры то в «зрителя-наблюдателя», то в «зрителя-собеседника», то в «зрителя-со-творца» [18].

«Зритель-наблюдатель» – это человек, вышедший на границу пространства диалога с произведением искусства и надевший на себя игровую маску «наблюдателя». Если человек «наблюдает» произведение изобразительного искусства, то он уже определяет его в качестве такового, а оно определяет его в качестве «наблюдателя». Даже если человек совершенно случайно вышел на границу отношения с произведением искусства, то это не просто случай, а «кайрос», о котором древние греки говорили с величайшим трепетом. Как отнюдь не все вещи «второй» природы суть произведения искусства, так отнюдь не все люди и далеко не всегда находятся в состоянии диалога-игры с художественным произведением. «Наблюдатель» – это избранник. Он избрал, и его избрали.

Он имеет определенные установки, ставит перед собой определенные задачи, посещает музеи и галереи изобразительного искусства, читает книги о произведениях искусства и их авторах, совершает экскурсионные путешествия в города, где хранятся знаменитые культурные памятники. Это человек, обладающий интересом, склонностью к изучению искусства, желающий и способный быть игроком, собеседником в пространстве отношения с произведением искусства.

Большинство зрителей доходит до границы «зрителя-наблюдателя», но от дальнейших уровней в отношении с произведением искусства себя сознательно или неосознанно удерживают.

«Зритель-собеседник» – это человек, вступивший в субъект-субъектное отношение с произведением искусства: он взаимодействует с произведением искусства как с неким живым организмом, могущим самостоятельно поддерживать игровой диалог. «Зритель-собеседник» способен на анализ процесса отношения с произведением изобразительного искусства и синтез полученных результатов.

«Зритель-со-творец» – это человек, который, благодаря диалогу-игре «наблюдателя» и «собеседника» с произведением изобразительного искусства, вышел на уровень идеального отношения конечного с бесконечным через репрезентант произведения искусства. С другой стороны, состояние «зрителя-наблюдателя» и «зрителя-собеседника» – это различные грани или аспекты состояния «зрителя-со-творца». Со-творцом выступает каждый человек из тех, кто решился вступить в пространство отношения с художественным произведением и отважился начать игровой диалог с ним в качестве репрезентанта Абсолюта. Пропорция и гармония сущностей зрителя и произведения искусства в их конкретном идеальном тождестве может быть различной. В зависимости от доминирования в деятельностных установках зрителя случается либо преобладание чувственно явленной сути произведения искусства, либо, наоборот, онтологизированных образов сущности самого зрителя. Однако важно, что зритель в ходе диалога-игры,

постигая значения и смысл произведения искусства, незаметно осваивает не только внешнюю сторону диалога, но и качество собственной сущности. Искус символизации предполагает погружение зрителя в сущность первопричины, заставившей художника когда-то взяться за мучительное рождение картины. А сущность эта, независимо от жанра, сюжета, темы или названия произведения, – в извечной жажде мастеров искусства, преодолевая противоречие между всеобщим и единичным, сконструировать некую предельно целостную модель, которая в случае диалога-игры с ним способна вызвать у зрителя доверие, возможность встречи и слияния с абсолютностью бытия как «истины» [61].

Можно сказать, что зритель, вступая в диалог-игру с произведением искусства, идет в направлении, обратном направлению художника, создавшего это произведение. Если автор творения, вступая в игру с материалом искусства при создании произведения, движется от древнейшего представления об Абсолюте к овеществлению этого идеала-идеи, то зритель – наоборот. Вступая в диалог-игру с поверхностью произведения искусства по направленной художником колее, он устремляется к постижению той максимальной целостности основы мира, которую художнику в меру его таланта удалось выразить. Однако тяга к диалогу-игре у художника и зрителя одна – глубинная вера в обретение человеком полноты совершенства. В общении с произведением искусства зритель "зрит" не только сущность собеседника, но и свою (видит себя через иное). Таким образом, зритель, вступающий в отношение с произведением искусства, – одна из взаимодействующих сторон эстетического диалога.

Общение с произведениями искусства человеку необходимо на протяжении всей жизни. Особенно это необходимо растущему человеку в процессе познания мира и самого себя. А пространство диалога произведения искусства и молодого зрителя действительно является полноценным образовательным пространством, содержащим систему объектных эталонов, схемы действия с ними и область их возможной экстраполяции; это

образовательное пространство всегда уникально и развивается по принципу все большего уточнения и сужения вариативности диалога. На каждом уровне общения, диалога-игры произведения искусства и зрителя формируется новое образовательное пространство, зависящее от специфики данного этапа диалога и имеющее свою образовательную задачу [18].

Благодаря диалогу с произведением искусства молодой человек вовлекается в процесс формирования самого себя и знания об окружающем мире. Включившись в этот диалог, он обретает возможность реализовать те перспективы, которые этот процесс сулит развивающейся личности.

М.М. Бахтин, первым внедрившим понятие диалога в теорию искусства, художественное восприятие и сам процесс создания художественного образа автором (оба эти процесса объединены у Бахтина термином «художественного события»), рассматривает как процесс диалога между сознанием героя и сознанием автора-зрителя [5]. «Сознание героя» – это чувственное проживание материала произведения, непосредственное участие в событиях вместе с героем. Автор при создании произведения и его зритель при восприятии перемещаются в героя и смотрят на мир его глазами, переживают как он, полностью отождествляя себя с героем. «Сознание автора-зрителя» - это сознание несовпадения себя с героем, взгляд со стороны на героя и на себя в образе героя, оценка формы как источника, генератора переживаний.

«Художественное событие, - пишет ученый, - включает в себя два момента. Первый момент эстетической деятельности – вживание: я должен пережить – увидеть и узнать – то, что он (герой) переживает, встать на его место, как бы совпасть с ним. Но есть ли эта полнота слияния последняя цель эстетической деятельности? Отнюдь нет, собственно эстетическая деятельность еще и не начиналась. Эстетическая деятельность начинается, когда мы возвращаемся в себя и завершаем материал вживания. Мы восполняем материал вживания моментами трансцендентными его сознанию.

(Внешние формы рассматриваются с точки зрения их пластической ценности, способности выразить)».

Наличие и несовпадение этих двух сознаний и делает возможным осуществление художественного восприятия. «Когда герой и автор совпадают или оказываются рядом друг с другом перед лицом общей ценности или друг против друга как враги, кончается эстетическое событие и начинается этическое (памфлет, манифест, обвинительная или похвальная речь, брань...); когда героя нет вовсе, даже потенциального, - познавательное событие (трактат, статья, лекция); там же. Где другим сознанием является всеобъемлющее сознание Бога – имеет место религиозное событие (молитва, ритуал, культ)» [4].

Зрелый акт художественного восприятия представляет собой свернутый процесс, что означает практически одновременное нахождение сознания на разных позициях. «Моменты вживания и завершения не следуют друг за другом, они тесно переплетены друг с другом, сливаются друг с другом», - пишет М.М. Бахтин [4]. Становящийся процесс восприятия, напротив, - всегда развернутый процесс, что значит – деавтоматизированный, то есть раскрывающий, делающий наглядной для себя художественную рефлексию, логику постижения замысла произведения. Это логика – логика внутреннего диалога, движения от непосредственных переживаний материала и формы произведения (момента «внутринаходимости») к осмыслению этих переживаний (моменту «вненаходимости»).

Многочисленные исследования психологов показали, что дети, а также и взрослые, не имеющие отношения к искусству, не всегда способны оценить свое переживание произведения и принимают внешнюю сторону картины за ее истинное содержание. Сознательный диалог с автором оказывается тем более недоступным. Картины воспринимаются не авторской моделью мира, но зеркальной копией реальности [20].

Способность художественного восприятия не является генетической способностью человека. Задача педагога – развить эти способности.

Запустить процесс художественного восприятия обучающего можно через включение его в совместную деятельность. В этой деятельности часть функций выполняет ученик, а часть берет на себя взрослый. Постепенно учитель передает ему все функции по мере его освоения всех этапах художественного восприятия. Для этого нужно сделать процесс художественного восприятия раскрытым, то есть диалог, совершаемый мысленно, внутри, вынести наружу [29].

Авторы-педагоги предлагают различные методики ведения такого диалога.

В методике А.А. Мелик-Пашаева последовательность ведения диалога определяется следующими вопросами [38]:

1. Как бы Вы назвали эту картину? Название может совпадать или не совпадать с авторским; можно предложить несколько названий.

2. Нравится Вам картина или нет? (Возможен неоднозначный ответ.)

3. Расскажите об этой картине так, чтобы человек, который ее не знает, мог составить о ней представление.

4. Какие чувства, настроения вызывает в Вас эта картина?

5. Что, по Вашему мнению, автор «хотел сказать» этой картиной? Какова ее главная мысль, «зачем» он ее написал?

6. Что сделал автор для того, чтобы мы поняли его замысел? Какими средствами он этого достиг?

7. Не хотите ли добавить или изменить что-то в Вашем ответе на первый вопрос?

8. Вернитесь к ответу на второй вопрос. Осталась ли Ваша оценка прежней или изменилась? Почему вы так оцениваете картину?

Первые три вопроса не содержат активного вмешательства в процесс зрительного восприятия. Их цель – помочь зрителю внимательно рассмотреть картину, войти в нее.

Четвертый вопрос заставляет зрителя переключить внимание от картины как внешнего объекта на собственный внутренний мир,

прислушаться к себе, открыть для себя свое переживание. (т.е., согласно нашей терминологии, здесь начинается диалог «Я- Я другой».)

«Интересно, - отмечает А.А. Мелик-Пашаев, - что именно обращая внимание внутрь себя, многие начинают более пристально и осмысленно вглядываться в картину. Рассматривают они ее теперь с другой установкой, и начинают замечать эмоциональную выразительность картины в целом и каждого ее фрагмента. Обращаясь от картины как внешней данности к миру собственных переживаний, осознавая свою активную роль в процессе восприятия, некоторые начинают задумываться и об активной роли другого человека – автора произведения» [37].

Однако Мелик-Пашаев замечает, что такие изменения в восприятии происходят далеко не у всех. Ученики начинают прислушиваться к самому себе, часто верно отражают «пафос» картины (господствующее чувство, окрашивающее произведение), но не поднимаются до осмысления того, что вызванное картиной чувство задано автором. Поэтому на пятый вопрос (Что, по Вашему мнению, автор «хотел сказать» этой картиной? Какова ее главная мысль, «Зачем» он ее написал?), как правило, не отвечают. Мелик-Пашаев видит здесь направление, в котором нужно работать.

Шестой вопрос заставляет зрителей обратить внимание на художественные средства. Правда их анализ этих средств остается в рамках оценки сюжета. Например:

- «Если на движение смотреть, то они как бы веселятся. А если лица рассмотреть – то грустят. Вот это...и это...»

- «Одно как будто настоящее, а другое как кукольное. Позы неестественные; это вот у него правая нога или левая? Не разобрать».

Седьмой вопрос заставляет соотнести переживание с замыслом картины.

Восьмой вопрос раскрывает смысл проводимого анализа картины: в ней открываются новые смыслы, скрытые при первом поверхностном восприятии.

Организованный таким образом диалог демонстрирует последовательность процессов развитого восприятия, уже сформированного. Не случайно для учащихся ряд вопросов оказывается недоступным. И это значит, что в этих «недоступных вопросах» скрыт, не до конца развернут процесс восприятия, позволяющий «прочитать» и смысл этих вопросов, и смысл произведения.

Диалог в методике программы «Образ и мысль»[40].

В программе «Образ и мысль», разработанной специалистами Института развития регионального образования Свердловской области Санкт-Петербургского государственного университета педагогического мастерства (на основе предложенных педагогами Музея современного искусства в Нью-Йорке «стратегий визуального мышления»), диалог является главным средством обучения. На занятиях осмысляются и настроение в картине, и художественные средства, и авторский замысел, и собственное понимание произведения. Занятия представляют собой совместное рассматривание и обсуждение произведений изобразительного искусства, организованное открытыми вопросами учителя и его парафразами ответов учащихся. Педагог оперирует практически двумя ключевыми вопросами:

- Что Вы видите на картине?

- Что вы видите такого, что позволило Вам это сказать?

Первый вопрос побуждает обучающихся к эмоционально-непосредственному восприятию картины вне установки на ее анализ. Второй вопрос акцентирует внимание на художественные средства. Причем важно, что учащиеся сами их обнаруживают и осмысляют в качестве средств воплощения замысла. Парафразы взрослого лишь уточняют смысл высказывания школьников. Диалог между зрителем и произведением искусства происходит посредством диалогов педагога с учащимися и

учащихся между собой по поводу произведения искусства. Учебный материал, таким образом, преобразуется соответственно возможностям обучающихся осваивать этот материал.

Такой прием ведения диалога, опираясь исключительно на вопросы и реплики самих учащихся, предлагал еще в 20-е годы XX века исследователь детского творчества А.В. Бакушинский. В своей теории «Невмешательства в детское творчество» он определяет его как единственно возможный для развития восприятия обучающегося. Именно собственные непосредственные впечатления и собственное непонимание, обозначенное в своих вопросах подростком, является тем, с чем должен работать педагог [2].

Общие правила ведения анализа произведений в форме диалога.

Способность понять замысел произведения без предварительного знакомства с историей написания картины, с биографией автора, с критическими статьями искусствоведов, но на основе собственного переживания пластики формы, анализа своих переживаний в процессе развернутого диалога – начальный и самый важный этап развития художественного восприятия человека.

Такой анализ произведения искусства в форме диалога, даже продуманный до мелочей, - всегда импровизация, поскольку зависит от восприятия каждого участника, его настроения, ассоциаций, жизненного опыта. И, тем не менее, он имеет следующие общие правила.

1. Диалог строится как исследование своего переживания произведения искусства: вопросы позволяют объективировать собственные переживания, выявить противоречивость этих переживаний.

2. Диалог организует эксперимент с формой произведения и обеспечивает максимальную наглядность пластических искажений формы.

3. Эксперимент с формой будет представлен ученику максимально наглядно.

4. Этапы ведения диалога соответствуют этапам процесса художественного восприятия: диалог «Я – Я другой», диалог «Я – Автор», диалог «Автор – Культура», диалог «Я – Культура».

5. Вопросы диалога не предполагают однозначных ответов.

6. Вопросы не предполагают «правильных» ответов.

7. Каждая реплика и каждый ответ обсуждаются как возможные версии.

8. Педагог – не арбитр, но равноправный участник диалога. Его роль – сделать услышанным и понятным школьниками каждого участника диалога.

9. Результатом диалога становится осмысление собственного переживания, открывающее новое видение явления, события или мира в целом.

Соблюдение этих правил позволит сохранить эмоциональную непосредственность впечатлений обучающегося и создать условия, при которых он будет не просто получать готовые знания по истории или теории искусства, но самостоятельно открывать эти знания. Самостоятельность совершаемых учащимся открытий дает возможность получать каждый раз не единичный результат (понимание замысла конкретного произведения), но открывать способ действия (способ восприятия), которым он будет пользоваться в дальнейшем [21].

На уроке изобразительного искусства, кроме объяснений и бесед учителя, эффективны такие формы работы учащихся, как подготовленные ими сообщения и доклады, анализ художественного произведения в письменной или устной форме. Особое внимание уделяется использованию технических средств, которые позволяют провести интегрированный урок (сочетать произведения изобразительного, музыкального и литературного искусства). Беседы об искусстве призваны формировать устойчивый интерес к урокам изобразительного искусства, к познанию, приобщать учащихся к мировому художественному наследию человечества, учить понимать

содержание картин и, как следствие, формировать художественную культуру у учащихся.

Посещение музеев, выставок, мастерских художников. В условиях общеобразовательной школы знакомство с произведениями искусства, как правило, происходит через репродукции, слайды, просмотры фильмов. Безусловно, у такого ознакомления с искусством есть ряд преимуществ: доступность материалов для учителя, удобство их применения. Однако «...репродукции и слайды нельзя считать исчерпывающим материалом для изучения живописи. Сила воздействия их на зрителя, конечно, неравнозначна той, которую он испытывает при непосредственном соприкосновении с картиной» [33, с. 121]. На экскурсии в музее учащиеся получают знания о творчестве того или иного художника, о содержании картины и об условиях ее создания. «Важным элементом художественной культуры является потребление, восприятие художественных ценностей. Это особый вид творческой деятельности, состоящий в восприятии произведения искусства как художественной ценности, сопровождающийся эстетическим переживанием» [39].

Экскурсии в музеи, посещение выставок и мастерских художников не оставляют учащихся равнодушными. Отдельного внимания заслуживают местные музеи, места боевой славы, важно, чтобы школьники имели представление о наследии своей малой родины, ценили и берегли ее традиции. «В каждом крае, области, городе, селе, - пишет С. П. Ломов, - есть немало исторических мест; живут участники и очевидцы славных дел» [33, с. 202]. На таких экскурсиях, при непосредственном восприятии произведений искусства или личном общении с художниками, у школьников развивается эмоциональный отклик, без которого невозможно формирование у них художественной культуры.

Роль искусства в образовательном процессе трудно переоценить. Учителям изобразительного искусства важно уже с младшего школьного возраста учащихся использовать весь потенциал своего предмета для их

эстетического, духовно-нравственного воспитания, приобщения к мировым и отечественным художественным произведениям.

Выводы по главе I

На основе вышеизложенного материала можно сделать выводы, что для исследования развития художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста в процессе диалога с художественным произведением, нужно учитывать психолого-педагогические особенности развития художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста. Так же необходимо учитывать чувства и эмоции, вызываемые у школьников данного возраста, при рассмотрении и анализе произведений искусства известных художников. У подростков развитие эмоций и чувств тесно связано с особенностями полового созревания, что обуславливает повышенную эмоциональную возбужденность, эмоциональную неустойчивость, аффективность чувств и поведения. В этом возрасте наблюдается стремление школьников к острым переживаниям, совершению героических поступков. Этим объясняется их тяга к подражанию успешно сложившимся личностям, а на уроках изобразительного искусства – известным художникам.

Обостренная чувствительность у подростков вызывает повышенную требовательность к своим поступкам, волевым качествам и это может способствовать успешному обучению на уроках изобразительного искусства.

Правильная организация процесса художественного восприятия на занятиях изобразительным искусством с подростками в гармонической взаимосвязи с их практической деятельностью помогает учащимся глубже понимать и чувствовать искусство, ориентироваться в различных направлениях и стилях, различать высокохудожественные и посредственные произведения.

Мы считаем, что в этом возрасте можно наиболее успешно повлиять на развитие художественного восприятия.

Глава II. Экспериментальная работа по развитию художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста в процессе диалога с художественным произведением

2.1 Организация, содержание и проведение констатирующего эксперимента, направленного на выявление актуального уровня художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста

Проанализировав научную литературу о художественном восприятии (А.В.Бакушинский, В.И.Жуковский, Ю.Н.Протопопов, Н.Коллинз и др.), а так же, учитывая возрастные особенности и специфику художественного восприятия учащимися старшего школьного возраста (П.М.Якобсон, Б.П.Юсов, В.А.Гуружапов, В.С.Кузин, Г.Н.Кудина), были выделены следующие критерии, которые позволят выявить актуальный уровень художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста:

- Умение воссоздавать сюжет художественного произведения (адаптированная методика А.Ш. Мелик-Пашаева);
- Умение выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение (адаптированная методика А.Ш. Мелик-Пашаева);
- Умение формулировать суждение об идейном содержании художественного произведения (адаптированная методика В.И. Жуковского и Д.В. Пивоварова).

Опираясь на классификацию М.П. Воюшиной, в каждом из критериев нами было выделено несколько уровней: высокий, средний и низкий. К ним была сформулирована характеристика, определяющая умения и навыки, которыми школьники должны обладать в той или иной степени (Приложение А, Таблица 2).

База опытно-практической работы: Муниципальное автономное образовательное учреждение "Красноярская университетская гимназия №1 Универс" г. Красноярска Красноярского края.

В исследовании приняли участие 16 человек в возрасте 15-16 лет.

Для выявления уровня художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста было разработано задание «Актуальный уровень художественного восприятия» (Приложение Б, рис.5,6).

Задание проводится в письменной форме. При составлении анкеты учитывались возрастные особенности учащихся. Ответы на открытые вопросы позволяют нам понять ход мыслей учащихся и их рассуждения, а так же, в отличие от стандартного теста с вариантами ответов, дают возможность полностью исключить случайное угадывание верного ответа.

Инструкция к эксперименту:

Интервьюер объясняет суть задания обучающимся и открывает изображение на интерактивной доске. Анкеты раздаются всем ученикам на руки, после чего можно приступить к выполнению заданий.

Отвечая на вопросы, каждый из учащихся работает индивидуально, прописывая свой ответ на специально выделенном поле. Для заполнения каждой из анкет отводится 20 минут, всего продемонстрировано два художественных произведения.

Для выявления умения воссоздавать сюжет живописного произведения, было разработано задание «Сюжет в картине».

Инструкция к заданию №1:

Каждому учащемуся предлагается выполнить следующее задание: внимательно изучить произведения Ивана Константиновича Айвазовского «Девятый вал» и Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина «Скрипка», придумать к ним название и ответить на вопрос: «В чём заключается сюжет данного произведения?».

Определение результатов осуществляется по следующей схеме:

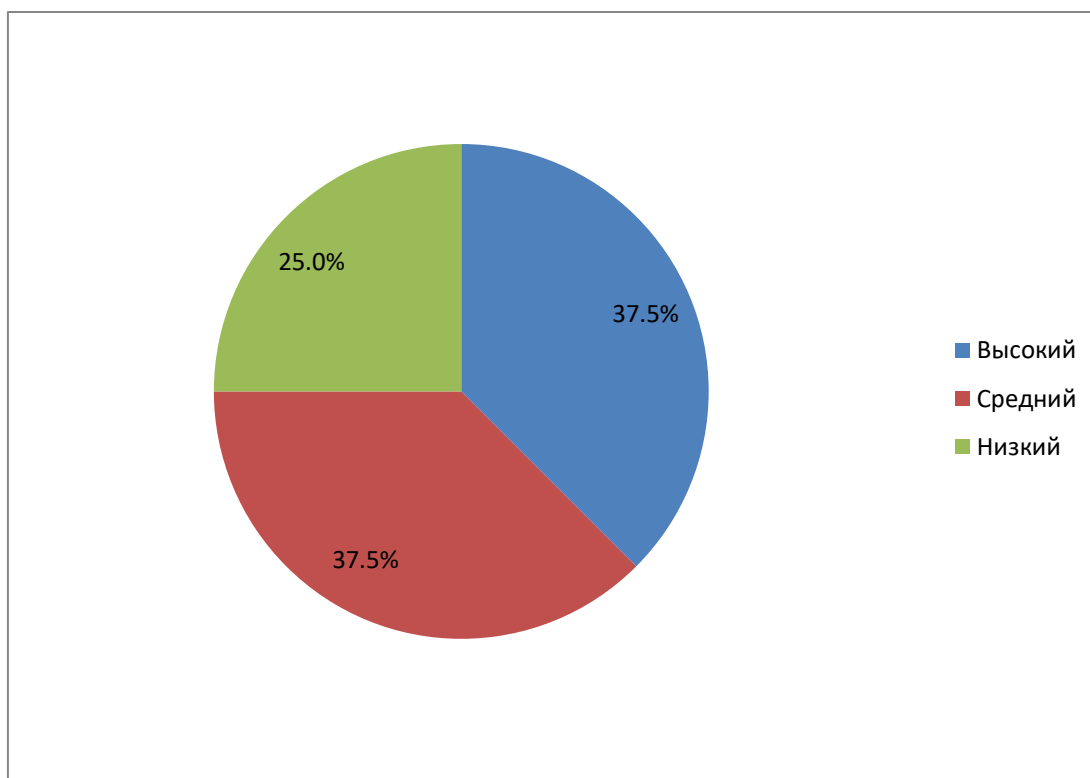
Если учащийся правильно осмысляет всю систему причинно-следственных связей и полностью понимает сюжет картины, то он получает 2 балла.

Учащийся, который правильно устанавливает лишь отдельные связи между персонажами и объектами картины, но, возможно, не все до конца, получает 1 балл.

Если ученик перечисляет объекты картины и действия, но сталкивается с трудностью в установлении отдельных смысловых связей, он получает 0 баллов.

Максимально ученик может получить за выполнение первого задания до 4 баллов. Таким образом, оценка в 4 балла соответствует высокому уровню умения выделять сюжет художественного произведения. 2-3 балла - средний уровень. 0-1 балл соответствует низкому уровню умения выделять сюжет художественного произведения

Образцы результатов проведенного теста представлены в приложении (Приложение В, рис 7,8,9,10).

Рисунок 1 - Распределение учащихся по уровням умения воссоздавать сюжет художественного произведения на этапе констатирующего эксперимента

Для выявления умения выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение, было предложено выполнить задание «Связь художественной формы произведения с его содержанием».

Инструкция к заданию №2:

Каждому учащемуся предлагается проанализировать художественную форму произведения Ивана Константиновича Айвазовского «Девятый вал» и Кузьмы Петрова-Водкина «Скрипка» и, основываясь на собственном опыте, соотнести художественную форму живописного произведения с его содержанием.

Определение результатов осуществляется по следующей схеме:

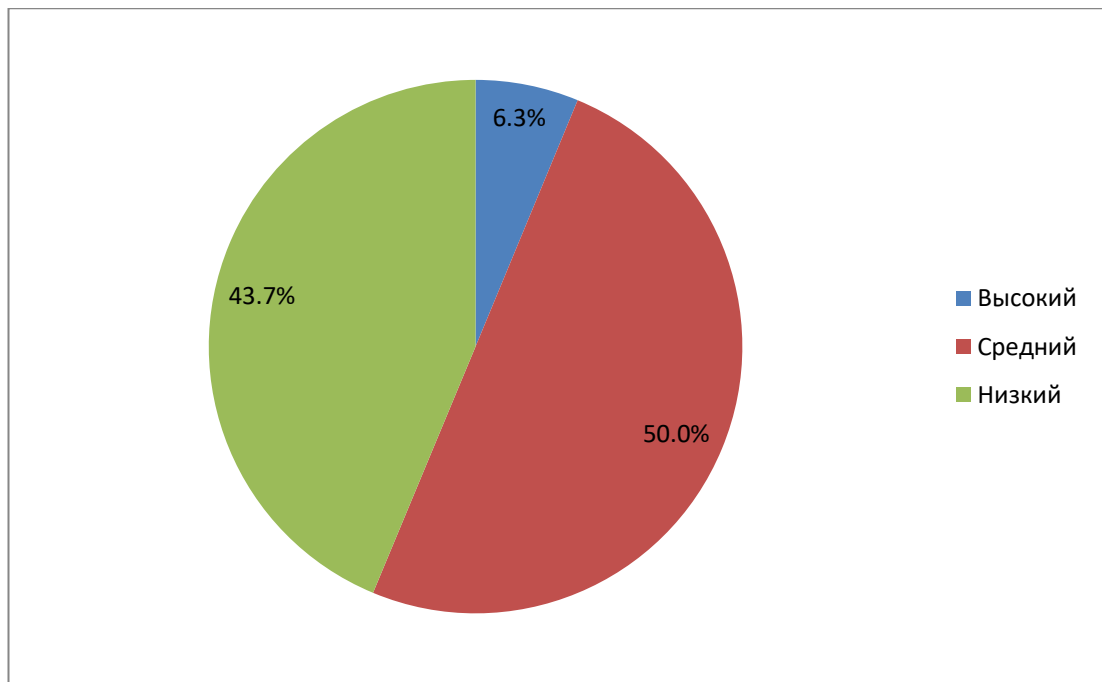
Если учащихся способен проанализировать форму художественного произведения, созданную с помощью изобразительно-выразительных средств, и связать её с содержанием, то он получает 2 балла.

Учащийся, который способен проанализировать форму художественного произведения, но не способен соотнести её с содержанием произведения искусства, получает 1 балл.

Если ученик перечисляет выразительные средства, которые использовал художник, перечисляет цвета и предметы, изображённые на картине, но не связывает форму произведения искусства с его содержанием, он получает 0 баллов.

За выполнение второго задания ученик может получить до 4 баллов. Таким образом, оценка в 4 балла соответствует высокому уровню умения соотнести художественную форму живописного произведения с его содержанием. 2-3 балла - средний уровень. И, наконец, 0-1 балл соответствует низкому уровню умения соотнести художественную форму живописного произведения с его содержанием.

Образцы результатов проведенного теста представлены в приложении (Приложение Г, рис 11,12,13,14).

Рис.2 Распределение учащихся по уровням умения выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение на этапе констатирующего эксперимента

Для выявления умения формулировать суждение об идейном содержании художественного произведения, было предложено задание «Идея живописного произведения».

Инструкция к заданию №3:

Каждому учащемуся предлагается определить идею живописных произведений Ивана Константиновича Айвазовского «Девятый вал» и Кузьмы Петрова-Водкина «Скрипка» и описать, благодаря чему они пришли к такому выводу.

Определение результатов осуществляется по следующей схеме:

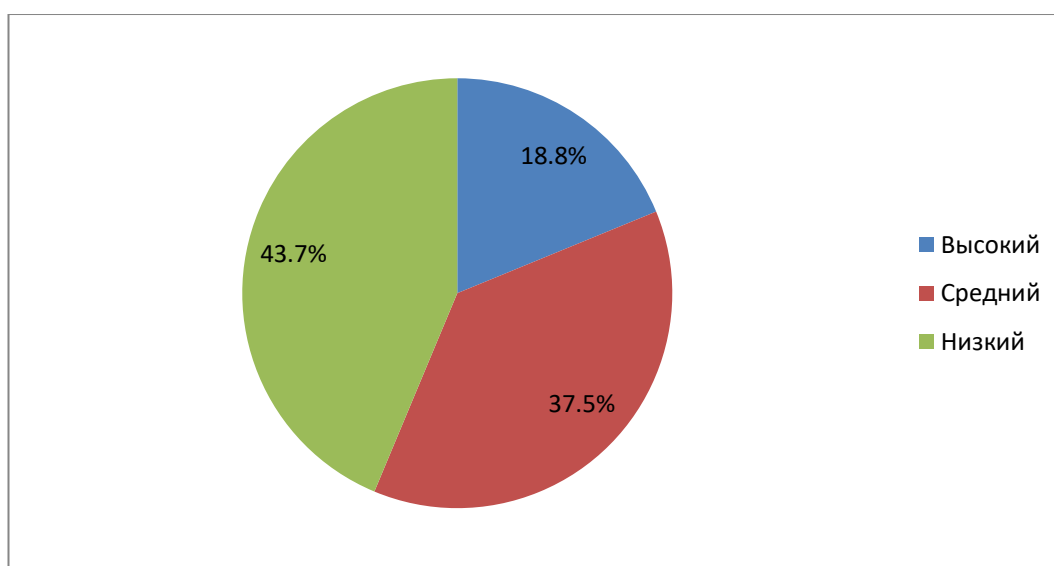
Если образ и форма произведения воспринимаются учащимся как единое целое и безошибочно узнаётся идея произведения, то он получает 2 балла.

Учащийся, который не достигает целостного понимания картины, но стремится к поиску идеи произведения и способен к выделению художественно значимых компонентов художественного образа, получает 1 балл.

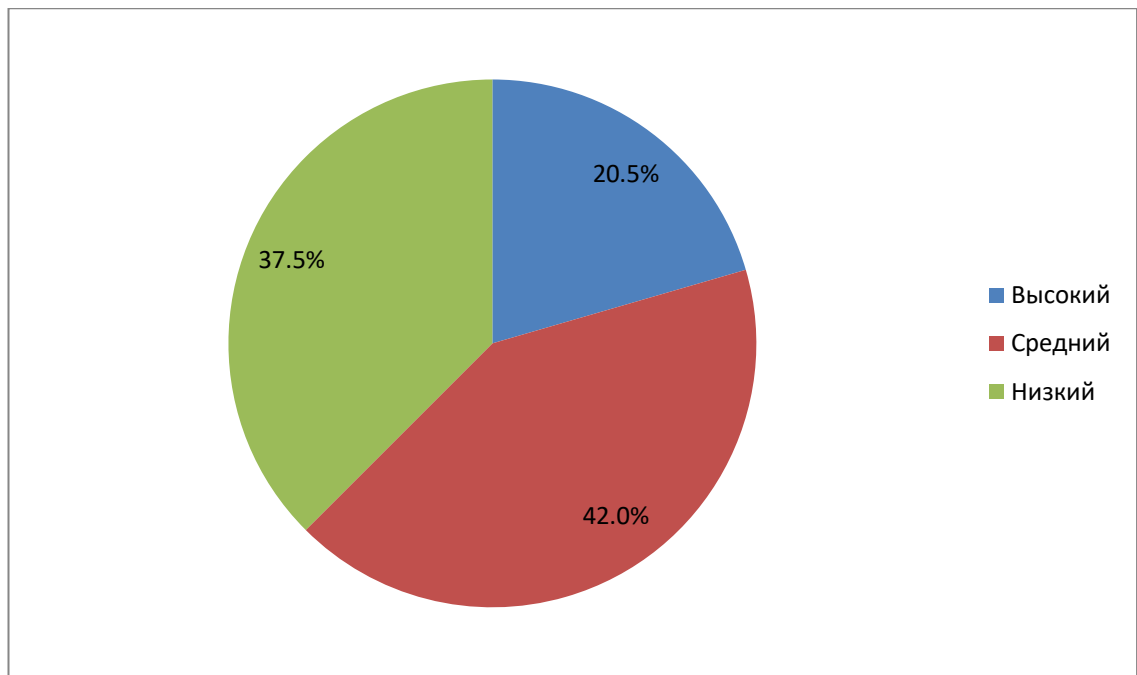
Если у учащегося отсутствует целостное, полное понимание художественного произведения, он сталкивается с трудностью в выявлении идеи произведения, он получает 0 баллов.

Отвечая вопросы, ученик может получить до 4 баллов. Таким образом, оценка в 4 балла соответствует высокому уровню умения определить идею художественного произведения. 2-3 балла соответствуют среднему уровню. И, наконец, 0-1 балл соответствует низкому уровню.

Образцы результатов проведенного теста представлены в приложении (Приложение Д, рис 15,16,17,18).

Рис.3 Распределение учащихся по уровням умения формулировать суждение об идейном содержании художественного произведения на этапе констатирующего эксперимента

Рис.4 Диаграмма сводных результатов уровня художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста на этапе констатирующего эксперимента

Таким образом, при измерении уровня художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста по трем показателям (критериям) в совокупности было выявлено преобладание среднего уровня художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста с тенденцией к низкому.

Такой уровень художественного восприятия характеризуется ярко выраженным эмоциональным откликом на произведения искусства, умением видеть и подмечать красивое и художественное, восприятие эмоционального состояния картины в колорите и характере освещения. Но учащиеся со средним уровнем восприятия не способны воспринимать центральную проблему, поставленную в произведении; не способны к анализу причин, следствий, роли и взаимосвязей изображенных на картине явлений, не могут предугадать будущего развития поставленной в произведении проблемы.

Полученные данные являются основой для разработки уроков, направленных на развитие художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста.

2.2. Серия занятий и методические рекомендации к ним, направленные на развитие художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста

В эпицентре сферы под названием «искусство» находится концептуальный стержень, имя которому – произведение искусства. Только произведение искусства в снятом виде фиксирует и уровень технической подготовки художника, и традицию, в которой он воспитывался, и его историческое время, и творческий метод, и художественный стиль, в котором оно исполнено [18, с. 120-121].

Поскольку произведение искусства является репрезентантом идеального отношения, оно представляет собой художественный эталон, содержащий в себе схему действия по его освоению и предлагающий определенную область экстраполяции. Таким образом, уже в первом приближении видно, что произведение содержит в себе все необходимые составляющие образовательного пространства, а значит, может быть использовано в образовательных и педагогических целях. Образовательное пространство – это взаимодействие и общение с произведением искусства, в том числе с произведением изобразительного искусства. Однако в большинстве случаев образовательное пространство связывается лишь с иллюстративной возможностью произведения изобразительного искусства. В этом случае произведение используется как набор «мертвых» знаний, которые не так нужны в современном мире, тем более, если само произведение было создано несколько веков назад. Получается, что часто в образовательных целях произведение изобразительного искусства используется как наглядность, то есть в качестве вещи, тогда как максимума своего развития оно достигает, только становясь художественным образом, – во время и в результате общения, диалога со зрителем .

В педагогической науке особое место уделено диалогу; актуальна идея, акцентирующая внимание на позиции диалога-игры, сотворчества в различных

концепциях образования. Диалогическое понимание соответствует самой жизни, выступает как неперенное условие человеческого существования и в то же время как его непосредственный продукт. «Жить, – утверждает М.М.Бахтин, – значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться и т.п. В этом диалоге человек участвует весь и всей своей жизнью: глазами, губами, руками, душой, всем телом, поступками» [5, с.318].

Открывая путь к познанию, произведения искусства вместе с тем открывают доступ к ценностям человечества, к обобщенному, концентрированному человеческому опыту.

Констатирующий эксперимент показал недостаточный уровень развития художественного восприятия обучающихся, большинство воспринимают только формальную сторону произведения, не происходит понимания сущности произведений искусства, хотя намечается переход к переживаниям художественных ценностей.

Правильная организация процесса художественного восприятия на занятиях изобразительным искусством с подростками в гармонической взаимосвязи с их практической деятельностью поможет учащимся:

- глубже понимать и чувствовать искусство;
- освоить язык изобразительного искусства;
- сформировать систему знаний в области изобразительного искусства, практических умений и навыков в художественной деятельности;
- сформировать навыки анализа и интерпретации художественных произведений.

В соответствии с рабочими программами по изобразительному искусству, и с учетом возрастных особенностей подростков мы разработали тематический план занятий, направленных на развитие художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста в процессе диалога с живописным

произведением.

Таблица 2 - Тематический план занятий, направленных на развитие художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста в процессе диалога с живописным произведением

№	Название урока	Цели	Задачи	Наглядные пособия	Итоговые результаты
1	Пространство встречи зрителя с произведением искусства	Организовать пространство встречи зрителей с произведениями искусства	<p>Образовательная:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Знать: виды искусства, основные художественно-выразительные средства; -Уметь: определять принадлежность произведений искусства к тому или иному виду; анализировать произведения искусства. <p>Развивающая:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Развивать память, мышление, творческую активность, эстетический вкус, способность оценивать, обобщать, анализировать свою работу и работу товарища. <p>Воспитательная:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Воспитывать эстетический вкус в процессе восприятия учебного материала и практической деятельности. 		В ходе урока обучающиеся познакомились с видами изобразительного искусства, основными художественно-выразительными средствами. Научились определять принадлежность произведений искусства к тому или иному виду.

					
2	Сюжет и содержание в картине	Показать обучающимся разницу между сюжетом и содержанием в картине;	<p>Обучающая: -дать понятие о сюжете, теме и содержании картины, учить анализировать произведения изобразительного искусства.</p> <p>Развивающая: -способствовать развитию внимания и аналитического мышления. -проанализировать произведения с разным содержанием в картинах, но с похожим сюжетом;</p> <p>Воспитывающая: -способствовать воспитанию культуры восприятия произведения изобразительного искусства.</p>		Обучающиеся видят разницу между сюжетом и содержанием. Могут воссоздать сюжет художественного произведения.
3	Произведение изобразительного искусства как текст (на примере картины Кузмы Сергеевича Петрова-Водкина «Селёдка»)	Научить подростков выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение;	<p>Образовательная: -создать условия для изучения учащимися произведения великого мастера – одного из представителей символизма Петрова-Водкина К.С.</p> <p>-дать понятие о символизме; -научить анализировать произведения изобразительного искусства посредством</p>	 <p>Петров-Водкин К.С. Год написания картины: 1918.</p>	Учащиеся способны проанализировать форму художественного произведения, созданную с помощью изобразительно-выразительных средств, и связать

	1918 г.)		<p>символики; Развивающая: - расширить кругозор обучающихся; -развивать у школьников способности зрителя, готового к восприятию произведений великих мастеров; -развитие творческих способностей в поисково-исследовательских и индивидуальных видах учебной деятельности; Воспитательная: -воспитание художественного вкуса; -выработка устойчивой потребности общения с произведениями мировой художественной культуры и умение находить в них духовно – ценностные ориентиры.</p>	<p>Размеры картины: 58 x 88,5 см. Материал: холст. Техника написания: масло. Жанр: натюрморт. Стиль: символизм. Галерея: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия.</p>	её с содержанием.
4	<p>Как научиться понимать живопись: Сюжет и идея произведений в серии картин Уильяма Хогарта «Модный Брак»</p>	<p>Показать учащимся разницу между сюжетом и идеей произведения.</p>	<p>Образовательные: -познакомить обучающихся с историей создания серии картин Уильяма Хогарта «Модный Брак» -дать понятие об идее картины, научить анализировать произведения изобразительного искусства. Воспитательная: -воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру</p>	 <p>Брачный контракт. Вскоре после свадьбы. 1743-1745гг. Уильям Хогарт Холст, масло Национальная галерея, Лондон</p>	<p>Учащиеся видят отличия между сюжетом и идеей произведения</p>

5	<p>Как научиться понимать живопись: Сюжет и идея произведений в серии картин Уильяма Хогарта «Модный Брак». Вторая часть.</p>	<p>Показать учащимся способы определения идеи произведения, многообразия смыслов в картине, заложенных с помощью различных компонентов художественного образа.</p>	<p>и искусству.</p> <p>развивающие: -развить умение учащихся самостоятельно добывать информацию; -научить коротко излагать свои мысли (создание синквейна). -систематизировать полученные сведения по теме; - развить ассоциативно-образное мышление, творческую и познавательную активность.</p> <p>воспитательные: -научить слушать и слышать друг друга; -закрепить интерес к искусству.</p>	 <p>Визит к шарлатану. Будуар графини. Дуэль и смерть графа. Смерть графини. 1743-1745гг. Уильям Хогарт Холст, масло Национальная галерея, Лондон</p>	<p>Обучающиеся стремятся к поиску идеи произведения и способны к выделению художественно значимых компонентов художественного образа</p>
6	<p>Сюжет, идея и содержание картины «Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова</p>	<p>Научить школьников определять идею художественного произведения, самостоятельно анализировать его.</p>	<p>- Знакомство учащихся с произведением Карла Павловича Брюллова «Последний день Помпеи» - Знакомство учащихся с культурой Древней Греции и Рима: архитектурой, скульптурой, живописью; - Формирование умений самостоятельно строить рассказ на основе заданного плана; давать художественный анализ произведению искусства; развивать речь и коммуникативные способности.</p>	 <p>Карл Павлович Брюллов «Последний день Помпеи». 1833 Холст, масло. 456,5 × 651 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург</p>	<p>Учащиеся успешно определяют идею художественного произведения. Стремятся полноценно анализировать произведения искусства и выстраивать диалог с ним.</p>

			- Воспитание чувства прекрасного, бережного отношения к памятникам истории.		
7	Продолжение урока по теме «сюжет, идея и содержание картины «Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова»	Научить школьников воспринимать образ и форму живописного произведения как единое целое, связывать их с идеей произведения.	<p>Формирование осознанного отношения к искусству, творческого художественно – образного мышления, интереса к жизни через увлечённость искусством;</p> <p>- Развитие навыков самостоятельной работы с источниками информации;</p> <p>- Обучение подростков навыку высказывать собственное мнение, сопоставлять исторические факты с явлениями в искусстве.</p> <p>- Воспитание лучших человеческих качеств и ценностей через искусство</p> <p>- Воспитание уважения к культуре других народов.</p>	 <p>Карл Павлович Брюллов «Последний день Помпеи» 1833 Холст, масло. 456,5 × 651 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург</p>	Учащиеся воспринимают образ и форму произведения как единое целое, способны увидеть идею произведения.
8	Произведение как собеседник в пространстве откровения.	Выяснить, чему научились школьники в процессе занятий, направленных на развитие художественного восприятия	<p>- Актуализировать полученные знания;</p> <p>- Выстроить диалог с разножанровыми живописными произведениями для получения эмоционального отклика;</p> <p>- Ответить на несколько вопросов по прошедшим занятиям;</p>	 <p>Винсент ван Гог Размеры: 74 см х 92 см Нью-Йоркский музей современного искусства Создание: июнь 1889 г.</p>	В ходе урока обучающиеся ответили на заданные вопросы, вспомнили то, что изучили на прошлых занятиях, поделились своими впечатлениями о пройденных

		<p>учащихся старшего школьного возраста при помощи диалога с художественным произведением и углубить полученные навыки</p>	<p>- Поделиться эмоциями и узнать о том, что понравилось обучающимся, а что показалось трудным, есть ли желание поработать ещё. - Обсудить, какие выводы сделали учащиеся по пройденному материалу;</p> <p>Вопрос для размышлений: <i>Если бы вы были художником, который создаёт произведение, какую идею вы бы хотели показать в своей работе?</i></p>	 <p>Иван Константинович Айвазовский Размеры: 2,21 м х 3,32 м Государственный Русский музей Создание: 1850 г</p> <p>«Свобода, ведущая народ» Эжен Делакруа Размеры: 2,6 м х 3,25 м Жанр: Историческая живопись 1830г., Лувр</p> <p>«Меніны» Диего Веласкес Размеры: 3,18 м х 2,76 м Прадо, 1656г.</p>	<p>уроках; Рассказали, какую картину они хотели бы написать.</p>
--	--	--	--	--	--

(Ознакомьтесь с технологическими картами уроков можно в Приложении Е).

Методические рекомендации к серии уроков направленных на развитие художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста через диалог с живописным произведением.

Рассмотренный материал о психолого-педагогических закономерностях художественного восприятия произведений изобразительного искусства позволил составить серию занятий и методические рекомендации к ним, направленные на развитие художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста.

Педагогические принципы проектирования занятий, направленных на развитие художественного восприятия школьника

Обобщая изученные модели уроков, направленных на развитие художественного восприятия обучающихся, выделим ряд основных педагогических принципов проектирования этих занятий.

1. Отказ от авторитарно-догматической и переход к гуманно-демократической модели.

Принцип перехода от авторитарно-догматической и к гуманно-демократической модели означает, что в центре художественно-педагогического процесса находится личность ученика, которая уникальна, самобытна, способна к самообразованию и саморазвитию в условиях равноправного сотрудничества с учителем и диалогичной формой общения.

2. Приоритет формирования эмоционально-ценностных отношений в ряду других компонентов художественного образования.

Принцип приоритета формирования эмоционально-ценностных отношений в ряду других компонентов художественного образования связан с пониманием значимости как для развития культуры, так и для развития отдельной личности таких качеств как способность к переживанию и сопереживанию, интерес к художественно-эстетической деятельности, способность к воплощению опыта эмоционально-ценностных отношений и освоению духовного опыта в процессе восприятия.

3. Авторская свобода проектирования и реализации модели урока

Принцип авторской свободы проектирования и реализации модели урока предполагает возможность опираться при проектировании занятий, как и в художественном творчестве, не только на установленные правила, но на творческие возможности педагога и учащихся, их интересы и эстетические предпочтения.

4. Художественно-педагогическая драматургия как основа построения урока искусства.

Принцип художественно-педагогической драматургии как основы построения урока искусства означает построение урока искусства на основе закономерностей драматургии и режиссуры.

5. Вариативность типа и структуры урока в зависимости от замысла, содержания и характера взаимодействия участников.

6. Свободная интеграция и диалог с другими видами художественно-эстетической деятельности.

Принцип свободной интеграции и диалога с другими видами художественно-эстетической деятельности предполагает интегрирование на занятиях изобразительного искусства, литературы, музыки, кино, архитектуры, осуществление диалога различных культур и искусств.

7. Открытость урока искусства.

Принцип открытости урока означает привлечение к организации занятий учащихся разных возрастных групп, специалистов в разных видах искусства.

8. Оценка и самооценка процесса и результатов художественно-педагогической деятельности на уроке.

Принцип оценки и самооценки процесса и результатов художественно-педагогической деятельности на уроке предполагает совместное определение учителем и учащимися критериев оценки, совместное определение результатов своей работы.

Данные принципы сформулированы Л.Б. Рыловой в книге «Изобразительное искусство: Дидактика и методика» [50].

Общие правила ведения анализа произведений в форме диалога

Пространство диалога произведения искусства и юного зрителя является полноценным образовательным пространством, содержащим систему эталонов и схемы действия с ними; это образовательное пространство всегда уникально и развивается по принципу все большего уточнения и сужения вариативности диалога [18]. В процессе такого взаимодействия зарождается особенный настрой, который способствует восприятию произведений изобразительного искусства. Диалог зрителя с произведением искусства является оптимальной образовательной средой. Зритель, вступая в диалог с произведением искусства, проходит долгий путь собственного преобразования, позволяющего ему стремиться к самопознанию, самораскрытию. Молодой человек, желая построить свою картину мира через становление художественного образа, получает возможность обрести ориентиры, осваивать глубины своей плотской, душевной и духовной сущности. В процессе общения с образцами художественной культуры закладываются ценностные ориентации человека, бережное и вдумчивое отношение к ценностям прошлого [17, с. 438-464].

Анализ произведения искусства в форме диалога, даже продуманный до мелочей, – всегда импровизация, поскольку зависит от восприятия каждого участника, его настроения, ассоциаций, жизненного опыта. И, тем не менее, Ю.Н. Протопопов в работе «Показатели развитости художественного восприятия у учащихся» выделил общие правила построения диалога произведения искусства со зрителем.

1. Диалог строится как исследование своего переживания произведения искусства: вопросы позволяют объективировать собственные переживания, выявить противоречивость этих переживаний.

2. Диалог организует эксперимент с формой произведения и обеспечивает максимальную наглядность пластических искажений формы.

3. Эксперимент с формой будет представлен школьнику максимально наглядно.

4. Этапы ведения диалога соответствуют этапам процесса художественного восприятия: диалог «Я- Я другой», диалог «Я – Автор», диалог «Автор – Культура», диалог «Я – Культура».

5. Вопросы диалога не предполагают однозначных ответов.

6. Вопросы не предполагают «правильных» ответов.

7. Каждая реплика и каждый ответ школьника обсуждаются как возможные версии.

8. Педагог – не арбитр, но равноправный участник диалога. Его роль – сделать услышанным и понятным обучающимися каждого участника диалога.

9. Результатом диалога становится осмысление собственного переживания, открывающее новое видение явления, события или мира в целом.

Соблюдение этих правил позволит сохранить поэтапность ведения диалога в соответствии с этапами процесса художественного восприятия, максимальную наглядность, неоднозначность и развёрнутость ответов, при этом педагог будет выступать не как арбитр, но как равноправный участник диалога, а результатом диалога станет осмысление собственного переживания, открывающее новое видение явления, события или мира в целом.

Самостоятельность совершаемых подростком открытий дает возможность получать каждый раз не единичный результат (понимание замысла конкретного произведения), но открывать способ действия (способ восприятия), которым он будет пользоваться в дальнейшем.

Последовательность вопросов старшим подросткам при организации анализа произведений искусства в форме диалога

Запустить процесс художественного восприятия обучающегося возможно через включение его в совместную деятельность. В этой деятельности часть функций выполняет школьник, а функции пока недоступные ему берет на себя учитель. Постепенно он передает подростку все функции по мере его освоения всех этапов художественного восприятия.

Для этого нужно сделать процесс художественного восприятия раскрытым, то есть диалог, совершаемый мысленно, внутри, вынести наружу.

Этапы ведения диалога могут быть представлены следующей последовательностью вопросов:

1. Что мы видим на картине? Как же так...?

Подчас здесь бытовое восприятие (узнавание предметов, событий), вступает в конфликт с восприятием эстетическим (эмоционально окрашенным, оценивающим форму изображения). Самый главный момент на данном этапе – выявление «точек удивления»: противоречивости эмоциональной оценки события и несовпадения формы изображения с собственным опытом восприятия. (Смотрите - силуэтное, почти схематичное изображение коней, лишь узкая полоска на горизонте, а у нас возникает ощущение стремительного бега, и мы понимаем, что это не просто кони, а всадники революции). Это и есть диалог «Я – Я другой», в котором выявляется «зазор» между собственным прошлым опытом восприятия и восприятием «здесь и теперь» (пусть пока еще на уровне эмоционально-непосредственного восприятия), заданным автором.

2. Как мы это почувствовали и поняли? Может быть, художнику стоило написать иначе?

Эксперимент с формой произведения, искажение этой формы позволяет открыть, что эмоции, которые мы испытываем, не случайны, а намеренно заданы автором, точно найденной формой выражения. Это диалог «Я – Автор», в котором открывается авторская позиция, авторское видение события.

3. Как данная идея разворачивалась в культуре? Совпадают или противоречат идеи автора принятым в современной ему культуре, в культуре иных веков?

Данный этап, этап диалога «Автор – Культура», открывает исключительность авторского видения, его значимость в культуре. На начальных этапах развития восприятия данный вопрос может быть скрытым.

Соотнесение с культурой осуществляет педагог. Но по мере развития восприятия школьника он все более активно включается в него. Каково твое собственное отношение к рассматриваемой проблеме, теме, событию?

4. Каково твое собственное отношение к рассматриваемой проблеме, теме, событию?

Данный диалог, диалог «Я – Культура», может осуществляться не только вербально, но в процессе собственного художественного творчества при выполнении заданий к занятиям.

Конечно, ведение такого диалога не предполагает строгого следования раз найденному удачному ходу, но позволяет в зависимости от реакции учеников и новых собственных ассоциаций каждый раз варьировать занятие. Более того, такой диалог провоцирует импровизации [21].

Очень важно, что в этом диалоге педагог находится на равных с подростком. Он не требует правильных ответов, но вместе размышляет, ищет, проверяет, сомневается, не боится ошибиться и радуется находкам учеников.

Ведя диалог с подростковой аудиторией, мы опираемся на ответы школьников, на их переживания, на вопросы, возникающие у них. Но при этом мы не слепо движемся в хаосе мнений и предположений, но ведем некую партию, разворачиваем свою позицию. Иметь свою позицию очень важно для осуществления диалога. Эта позиция - основа общения, но не цель, к которой следует вести обучающихся. Важно уметь видеть неожиданные находки школьников при восприятии произведения, быть готовым поддержать идеи, а порой и не бояться изменить свое отношение к произведению. Только тогда диалог будет на равных, и заставит школьников не отгадывать мысли взрослого, но осмыслять собственные непосредственные переживания произведения, смело включая весь свой жизненный опыт постижения произведений искусства и жизни.

Правила к отбору произведений живописи

Практика показывает: от отбора произведений зависит успех художественного восприятия подростков, введение их в мир большого искусства. То, о чем расскажет художник на полотне и с чем соприкоснется школьник, что откроет перед его взором, чему удивится и чем восхитится он - все это станет основой формирования эстетического вкуса, устойчивого интереса к живописи как источнику познания мира.

При отборе произведений живописи для рассматривания с учащимися учитывают высокую художественную ценность, принцип актуальности выраженного в картине социального явления, а также вид художественного творчества. У подростков вызывают интерес те картины, которые соответствуют их возрастным особенностям, в которых отражается современная жизнь, а также произведения, посвященные знаменательным событиям. При этом темы картин, созданных художниками, должны быть разнообразными.

Способность художественного восприятия не является генетической способностью человека [49]. Задача педагога – развить эти способности.

Умение раскрыть, сделать доступной коммуникационную систему языка культуры, языка искусства, проявить смыслы, овеществленные в предметах культуры и искусства – важная компетенция профессионала.

Способы приобщения человека к культуре, постижения языка искусства, осмысления опыта человеческой культуры, материализованного в ее формах, имеют много общих закономерностей для людей любого возраста, для любой аудитории, поскольку опираются на общие свойства человеческой психики: особенности внимания, эмоциональной памяти, мышления [8].

Однако общение с подростковой аудиторией требует особого внимания, необходимости понимания специфики их восприятия и мышления, поскольку они имеют свои схемы, свои коды, взрослыми изжитые и отчасти забытые.

Приобщение школьника к культуре и искусству предполагает умение выстроить драматургию восприятия произведения искусства или явления

культуры, создать условия для развития восприятия подростка, смены установок восприятия, не нарушая при этом эмоциональную непосредственность и целостность восприятия обучающегося.

Выводы по главе II

С целью исследования актуального уровня художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста были выявлены уровни оценки: высокий, средний, низкий. Для получения эмпирических данных мы использовали различные методики исследования. По каждому из критериев были получены следующие результаты:

- при исследовании умений воссоздавать сюжет художественного произведения было выявлено преобладание среднего уровня (37,5%);
- при исследовании умений выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение было выявлено преобладание среднего уровня (50%) с тенденцией к низкому (43,7%);
- при исследовании умений формулировать суждение об идейном содержании художественного произведения было выявлено преобладание низкого уровня (43,7%).

Таким образом, проанализировав результаты проведённых нами диагностических методик по исследованию актуального уровня художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста, было выявлено преобладание среднего уровня (42%) художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста с тенденцией к низкому (37,5%).

Большинство подростков не воспринимают особый, своеобразный язык изобразительного искусства. Они слишком буквально понимают степень отображения окружающей действительности в произведении искусства, хотя они уже должны обладать развитым и свободным логическим мышлением.

Следует принять во внимание, что преобладание среднего уровня художественного восприятия было достигнуто благодаря тому, что многие учащиеся хорошо справились с первым заданием и смогли верно выделить сюжет произведения, чем компенсировали неумение выявить идею произведения. Но такие данные говорят лишь о хорошо развитом сюжетном

восприятию. В действительности среднего уровня восприятия достигает меньше количество обучающихся.

Учащиеся слабо разбираются в изобразительном искусстве, относятся к искусству как к развлечению. Это результат отсутствия продуманной системы внеклассных занятий изобразительным искусством с учащимися. Чем большим опытом общения с произведениями искусства обладают учащиеся, тем глубже и полнее они воспринимают произведения искусства. При этом важное значение имеет то, как преподаватель знакомит своих воспитанников с художественным наследием и как это связано с их практическими занятиями.

Отсутствие целенаправленного руководства процессом художественного восприятия учащихся или недостаточно серьезное к нему отношение со стороны педагогов часто приводит к формированию у подростков дурного вкуса, поверхностных суждений об искусстве, так называемой всеядности, эклектичности и даже потребительского отношения к искусству, к появлению в рисунках учащихся штампов, стереотипности, подражательности.

Проведенное исследование показало, что учащимся необходимы специальные педагогические условия, нацеленные на результативное развитие художественного восприятия.

В связи с этим разработана серия занятий, занятий, направленных на развитие художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста, позволит сохранить эмоциональную непосредственность впечатлений обучающегося и создать условия, при которых он будет не просто получать готовые знания по истории или теории искусства, но самостоятельно открывать эти знания. Самостоятельность совершаемых учащимся открытий дает возможность получать каждый раз не единичный результат (понимание замысла конкретного произведения), но открывать способ действия (способ восприятия), которым он будет пользоваться в дальнейшем.

Заключение

Изучение теоретических основ обозначенной проблемы позволяет отметить её актуальность и необходимость решения. Объектом исследования в данной работе является развитие художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста. Изобразительная деятельность для человека является естественным путём освоения мира и отражения жизненных впечатлений. Она волнует его и вызывает яркие эмоции. В процессе знакомства с произведениями искусства у школьников формируется эстетическое отношение к окружающей действительности и к искусству. Психология подчеркивает важность эстетического развития для всестороннего развития личности каждого человека.

Художественное восприятие подростка — процесс сложный и противоречивый, уровни которого зависят от специфики произведения, степени ее близости опыту обучающегося; совершенства знаний и возможности реализации их в практической деятельности. Оно способствует формированию ценностных и нравственных ориентиров.

Проблема развития художественного восприятия произведений искусства является актуальной в свете возрастающей роли искусства как важнейшего средства эстетического воспитания подрастающего поколения.

Во второй главе нашей работы было проведено экспериментальное исследование уровня развития художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста. Анализ результатов исследования позволяет констатировать, что отсутствие целенаправленного руководства процессом художественного восприятия учащихся или недостаточно серьезное отношение к нему со стороны педагогов приводит к формированию у подростков дурного вкуса, поверхностных суждений об искусстве, так называемой всеядности, эклектичности и даже потребительскому отношению к искусству. А развитие художественного восприятия у учащихся находится на среднем уровне, с тенденцией к низкому.

Диалог с живописным произведением – это интегрированный способ развития художественного восприятия. Общение с произведениями искусства человеку необходимо на протяжении всей жизни. Особенно это необходимо растущему человеку в процессе познания мира и самого себя. А пространство диалога произведения искусства и молодого зрителя действительно является полноценным образовательным пространством, содержащим систему объектных эталонов, схемы действия с ними и область их возможной экстраполяции; это образовательное пространство всегда уникально и развивается по принципу все большего уточнения и сужения вариативности диалога.

Но диалог с художественным произведением будет способствовать развитию художественного восприятия старших подростков в том случае, если:

1. Диалог строится как исследование и осмысление своего переживания произведения искусства, а этапы ведения диалога соответствуют этапам процесса художественного восприятия.
2. Диалог организует эксперимент с формой произведения и обеспечивает максимальную наглядность пластических искажений формы.
3. Вопросы диалога не предполагают однозначных и «правильных» ответов, а педагог выступает не как арбитр, а как равноправный участник диалога.

В процессе диалога с образцами художественной культуры закладываются ценностные ориентации человека, бережное и вдумчивое отношение к ценностям прошлого. Подобные уроки способствуют развитию художественно-образного, эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства, способствуют развитию творческого воображения и изобразительных навыков школьников. Благодаря диалогу с произведением искусства молодой человек вовлекается в процесс формирования самого себя и знания об окружающем мире.

Включившись в этот диалог, он обретает возможность реализовать те перспективы, которые этот процесс сулит развивающейся личности.

Список использованных источников

1. Арнхейм, Рудольф. Искусство и визуальное восприятие / Рудольф. Арнхейм. М. : Архитектура-С, 2012. 392 с.
2. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М.: Карапуз, 2009. 304 с.
3. Батюта М.Б. Психологические условия развития восприятия и понимания художественных произведений у детей 10-12 лет: на материале живописи: дис. канд. психол. наук. Н.: Новгород, 2007. С. 231.
4. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб: Азбука, 2000. 336 с.
5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 429 с.
6. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 1996. 392 с.
7. Булгакова А. В. Культура восприятия изобразительного искусства старшими подростками // Вестник КазГУКИ. 2013. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-vozpriyatiya-izobrazitel'nogo-iskusstva-starshimi-podrostkami> (дата обращения: 13.05.2018).
8. Волков Н.Н. Художественное восприятие. М.: Искусство, 1997. 283с.
9. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры. М.: Искусство, 2008. 239 с.
10. Выготский Л.С. Проблемы развития психики. Т.3 / Собр. соч. в 6 т / Выготский. Л.С.. М. : Педагогика, 1983. 368 с.
11. Гуружапов, В. А. Как учить детей понимать изобразительное искусство: Очерки психологии порождения смысла произведений живописи и графики/ В. А. Гуружапов. М. : РИА Мы и Мир, 1999. 112 с.
12. Давалёва Д. А. Развитие восприятия произведений искусства как условие формирования художественного вкуса младших подростков // ОНВ. 2012. №1 (105). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-vozpriyatiya->

proizvedeniy-iskusstva-kak-uslovie-formirovaniya-hudozhestvennogo-vkusa-mladshih-podrostkov (дата обращения: 13.05.2018).

13. Дж., Брунер. Психология познания. За пределами непосредственной информации / Брунер. Дж.. М. :ДиректмедиаПублишинг, 2008. 782 с.

14. Дуранов М.Е. Атеистическое воспитание школьников: вопросы теории и практики. М.: Педагогика, 1986. 126 с.

15. Ермакова Е.С. Восприятие художественной интегрированной информации как психологический механизм развития художественно-творческого мышления : диссертация ... кандидата психологических наук : 19.00.01 / Ермакова Е.С.; [Место защиты: Дальневост. гос. ун-т путей сообщ.]. Хабаровск, 2009. 196 с.

16. Есин А. Б. «Литературное произведение: типологический анализ». М.: Флинта, 1992. 248 с.

17. Жуковский В. И. Теория изобразительного искусства: монография. СПб.: Алетейя, 2011. 496 с.

18. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. Ч.1. Красноярск: [КрасГУ], 2014. 170 с.

19. Жуковский В.И. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО // Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 5-1. С.105-106; URL: <http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=7505> (дата обращения: 13.05.2018)

20. Жуковский В.И., Копцева Н.П., Пивоваров Д.В. Визуальная сущность религии. – Красноярск: [КрасГУ], 2016. 461 с.

21. Жуковский В.И., Пивоваров Д.В. Зримая сущность. Визуальное мышление в изобразительном искусстве. Свердловск: Изд-во Уральского университета. 1991. 284с.

22. Запорожец А.В. Развитие восприятия и деятельность. Хрестоматия по ощущению и восприятию : учебное пособие для студентов

университетов и педагогических институтов, обучающихся по специальности "психология" / Ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.Б. Михалевская. Москва : Издательство Московского университета, 1975. С. 539-546

23. Зунделович Я. Диалог // Литературная энциклопедия: В 11 т. — [М.], 1929—1939. Т. 3. — [М.]: Изд-во Ком. Акад., 1950. С. 267—270.

24. Игнатьев Е.И. "Психология изобразительной деятельности детей". М., Академия пед. наук РСФСР, 1959. 190 с.

25. Игнатьев С.Е. «Процессы создания художественного образа в изобразительной деятельности детей», в Сб. научно-методических трудов. Совершенствование методики преподавания художественно-творческих дисциплин. М., Прометей, 2001. 104 с.

26. Конт-Спонвиль Андре. Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. М.: Этерна, 2012. 1120 с.

27. Крупник Е.П. Психологическое воздействие искусства на личность. М.: Изд-во «Институт психологии», 1999. 240 с.

28. Крутецкий В. А., Лукин Н. С. Психология подростка, изд. 2. М., «Просвещение», 1965. 432 с.

29. Курганов.С.Ю., Соломадин И.М, Осетинский В., Донская Е. «Экспрессивный диалог» и диалог-понимание. // А.С. Русаков Эпоха великих открытий в школе 90-х годов – СПб: Агентство образовательных сотрудничеств, 2015. С.76-78.

30. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / Библиотека программы «Детство». СПб.: Изд-во «Детство-пресс», 2013. 112 с.

31. Леонтьев Д.А. Произведение искусства и личность: психологическая структура взаимодействия // Художественное творчество и психология. М.: Наука, 1991. 133 с.

32. Литературная энциклопедия : Т. 3 : [Григорович – Дяльский] / отв. ред. А.В. Луначарский. М.: Изд-во Коммунист.акад., 1930. 783 с.

33. Ломов С. П. Живопись : учеб. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Агар, 2012. 232 с.

34. Ломов С. П. Формирование художественных потребностей учащихся средствами изобразительного искусства.: Автореферат диссер. на соискание уч. степени канд. пед. Наук. М.: Педагогика 1986. 210 с.
35. Лхамцэрэн Болд К вопросу восприятия художественного произведения // Вестник ТГУ. 2008. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-vozpriyatiya-hudozhestvennogo-proizvedeniya> (дата обращения: 17.04.2018).
36. Маклаков А.Г. Общая психология / Маклаков. А.Г.. СПб. : Издательский дом «Питер», 2001. 592 с.
37. Мелик-Пашаев А.А. «Праздничный день» или «Страшный праздник» . М.: Искусство в школе, 1993, №3. С.14-21.
38. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. М.: Искусство в школе, 1995. 132с.
39. Мировая художественная культура: учеб.пособие для вузов / Б.А.Эренграсс, В.Р.Арсеньев, В.Н.Воробьев и др. М.: Высш.шк., 2011. 767с.
40. Образ и мысль: учебная программа для начальных классов общеобразовательных учреждений. - Екатеринбург: Институт развития регионального образования Свердловской области, 2003. 30с.
41. Олесина Е.П., Радомская О.И. Закономерности формирования художественного восприятия и мышления у школьников // Педагогика искусства: электронный научный журнал. 2014. № 4. С. 247
42. Олпорт Ф.Х. Феномены восприятия/ Под ред. Ю.Б. Гипшенрейтера; В.В. Любимова; М.Б. Михалевской. Москва: ЧеРо, 1999. С.58—66
43. П.Фресс. Оптимум мотивации // Выпуск 2 : Субъект деятельности : Общая психология : сборник текстов / ред. В.В. Петухов ; сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, Е.Е. Насиновская. Москва : МГУ им.М.В.Ломоносова, 1998. С. 119-125.

44. Психология: учебник для студ. высш. учеб.заведений / А.В. Петровский, М. Г. Ярошевский. М.:Издательский центр «Академия», 2016. 512с.
45. Ракидин В.И. Искусство видеть. М.: Знание, 1972. 128 с.
46. Раппопорт, С. Х. От художника к зрителю [Текст] / С. Х. Раппопорт. М. : Советский художник, 1978. 237 с.
47. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. — М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС: Филол.фак. С. Петерб.гос.ун-та. 2012. 688с.
48. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002. 720 с.
49. Руубер Г. О закономерностях художественного визуального восприятия. Таллин: Валгус, 1985. 260с.
50. Рылова Л.Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика. Учебное пособие. Ижевск: Издательство Удмуртского университета, 1992. 309 с.
51. Сапего И.Г. Предмет и форма: Роль восприятия материальной среды художником в создании пластической формы. М.: Советский художник, 1984 . 302 с.
52. Сатарова Л.А Интерпретация как способ активизации образного мышления школьников // Изобразительное искусство в школе. М.: 2014. №5. С. 56 - 63.
53. Столяров Б. А. Язык изобразительного искусства. Учебное пособие для студентов гуманитарных вузов. СПб.: ГРМ, 2004. 183 с.
54. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания. // Известия АПН РСФСР. – М. –Л., 1987, вып.11. С.7-26.
55. Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий / Избранные труды : в 2 томах. – Москва : Педагогика, 1985. 328 с.
56. Титченер Э.Б. Очерки психологии. СПб.: 1998. 159 с.
57. Толстых А.В. Искусство понимать искусство: Психологический коллаж М.: Педагогика, 1990. 160 с.

58. Флерина, Е. А. Основные принципы художественного воспитания детей [Текст] / Е. А. Флерина // Дошкольное воспитание : науч. - метод. журн. 2009. № 7. С. 9-13

59. Хакунова Ф. П., Козловская М. А. Педагогические условия развития художественного восприятия на уроках изобразительного искусства // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-hudozhestvennogo-voSPIriatiya-na-urokah-izobrazitelnogo-iskusstva> (дата обращения: 13.04.2018).

60. Юсов Б. П. Изобразительное искусство и детское изобразительное творчество: очерки по истории, теории и психологии художественного воспитания детей / Б. П. Юсов. Магнитогорск : МаГУ, 2002. 283 с.

61. Юсов Б.П. Проблема художественного воспитания и развития школьников. М.: ФГНУ ИХО РАО, 2012. 306 с.

62. Якобсон, П. М. Психология художественного творчества / П. М. Якобсон. М. : Знание, 1971. 46 с.

63. Якубинский Л.П. О диалогической речи / под ред. Л.В. Щербы. Спб., 2007. 259 с.

Приложение

Приложение А

Таблица 2 - Таблица уровней критериев развития художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста.

Критерии	Уровни		
	Высокий	Средний	Низкий
Умение воссоздать сюжет художественного произведения	Учащийся правильно осмысляет всю систему причинно-следственных связей, ведущих к полному пониманию сюжета картины.	Учащийся правильно устанавливает лишь отдельные связи между персонажами и объектами картины, но, возможно, не все до конца, что ведёт к неполному пониманию сюжета.	Учащийся перечисляет объекты картины и действия, но сталкивается с трудностью в установлении отдельных смысловых связей.
Умение выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение;	Учащийся способен проанализировать форму художественного произведения, созданную с помощью образительно-выразительных средств, и связать её с содержанием.	Учащийся способен проанализировать форму художественного произведения, но не способен соотнести её с содержанием произведения искусства.	Учащийся перечисляет выразительные средства, которые использовал художник, но не связывает форму произведения искусства с его содержанием.
Умение формулировать суждение об идейном содержании художественного произведения	Образ и форма произведения воспринимаются учащимся как единое целое. Учащийся безошибочно прочитывает идею художественного произведения.	Учащийся не достигает целостного понимания картины, но стремится к поиску идеи произведения. Способен к выделению художественно значимых компонентов художественного образа.	У учащегося отсутствует целостное, полное понимание художественного произведения. Сталкивается с трудностью в выявлении идеи произведения.

Таблица 3 - Определение уровня развития художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста.

№	Критерии и методики ФИ	Умение воссоздать сюжет художественного произведения	Умение выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение	Умение формулировать суждение об идейном содержании художественного произведения	Общий уровень по трём критериям
		«Сюжет в картине».	«Связь художественной формы произведения с его содержанием»	«Идея живописного произведения».	
1	Анна А.	высокий	низкий	низкий	средний
2	Анна А.	высокий	средний	низкий	средний
3	Данил В.	низкий	средний	средний	средний
4	Тимур Г.	средний	средний	низкий	средний
5	Артем Д.	средний	средний	средний	средний
6	Георгий Е.	низкий	низкий	низкий	низкий
7	Максим З.	средний	низкий	низкий	низкий
8	Никита К.	средний	средний	высокий	средний
9	Юнона Л.	низкий	средний	средний	средний
10	Ярослава Л.	высокий	средний	средний	средний
11	Валерия С.	высокий	высокий	высокий	высокий
12	Нина С.	низкий	низкий	средний	низкий
13	Яна С.	высокий	низкий	средний	средний
14	Виктория У.	высокий	низкий	низкий	средний
15	Иветта Х.	средний	низкий	низкий	низкий
16	Даниил Ю.	средний	средний	высокий	средний

Задание по выявлению уровня развития художественного восприятия

ФИО: _____

Название картины: _____

1. В чём заключается сюжет данного произведения?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

2. Проанализируйте композицию произведения (выразительные средства, сочетание цветов, расположение компонентов, игра света и тени...). Можете ли вы, основываясь на этом, сказать, о чём идёт речь в данном произведении?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

3. В чём заключается идея данного произведения? Чем это подтверждается (символы, композиционный строй и т.д.)?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

4. Как вы считаете, для чего написано данное произведение?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Рисунок – 5 Задание по выявлению актуального уровня художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста

Название картины:

1. В чём заключается сюжет данного произведения?

---

2. Проанализируйте композицию произведения (выразительные средства, сочетание цветов, расположение компонентов, игра света и тени...). Можете ли вы, основываясь на этом, сказать, о чём идёт речь в данном произведении?

---

3. В чём заключается идея данного произведения? Чем это подтверждается (символы, композиционный строй и т.д.)?

---

4. Как вы считаете, для чего написано данное произведение?

Рисунок – 6 Задание по выявлению актуального уровня художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста (сторона 2)

Образцы результатов проведённого задания по выявлению уровня умения воссоздавать сюжет живописного произведения

Название картины: Скрипка

1. В чём заключается сюжет данного произведения?
Скрипка стоит на столе, длина 20 см, на столе облезлая краска

Рисунок – 7 Задание по выявлению уровня умения воссоздавать сюжет живописного произведения на этапе констатирующего эксперимента (низкий уровень)

Название картины: Музыкант.

1. В чём заключается сюжет данного произведения?
Молодая женщина сидит за пианино, играет на нем. Она одета в белую рубашку и темные брюки. В комнате есть картина на стене и музыкальный инструмент.

Рисунок – 8 Задание по выявлению уровня умения воссоздавать сюжет живописного произведения на этапе констатирующего эксперимента (средний уровень)

ФИО: Александр Ана Криво

Название картины: Морской закат

1. В чём заключается сюжет данного произведения?
На картине представлено развешенное море. Всплески воды, когда идет солнце, то света радужного дуга, которая до этого разрушилась судно, которое море настиг. Всплески моря, радуга, что они живут.

Рисунок – 9 Задание по выявлению уровня умения воссоздавать сюжет живописного произведения на этапе констатирующего эксперимента (высокий уровень)

Название картины: Скрипка и окно

1. В чём заключается сюжет данного произведения?
Скрипка стоит на паркетном полу, в окне открывается вид на город с зелеными крышами.

Рисунок – 10 Задание по выявлению уровня умения воссоздавать сюжет живописного произведения на этапе констатирующего эксперимента (высокий уровень)

Образцы результатов проведённого задания по выявлению уровня умения выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение

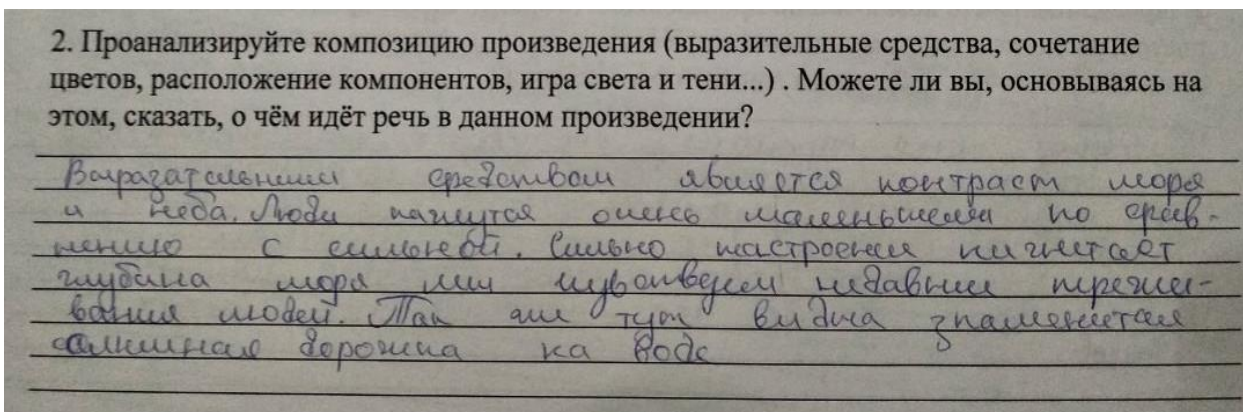

Рисунок – 11 Задание по выявлению уровня умения выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение на этапе констатирующего эксперимента(высокий уровень)

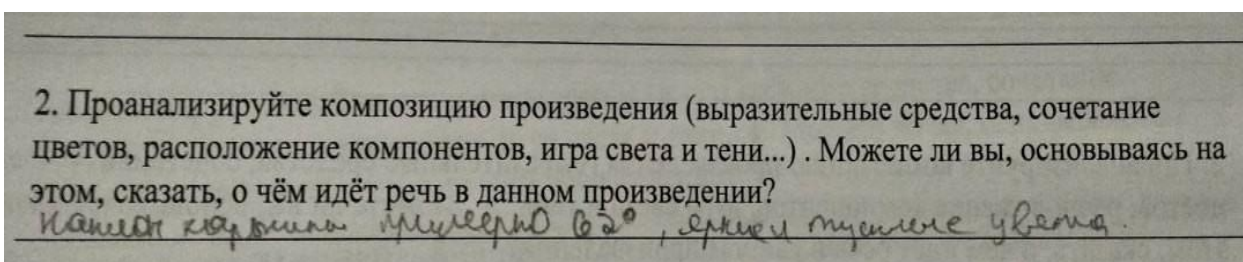

Рисунок – 12 Задание по выявлению уровня умения выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение на этапе констатирующего эксперимента(низкий уровень)

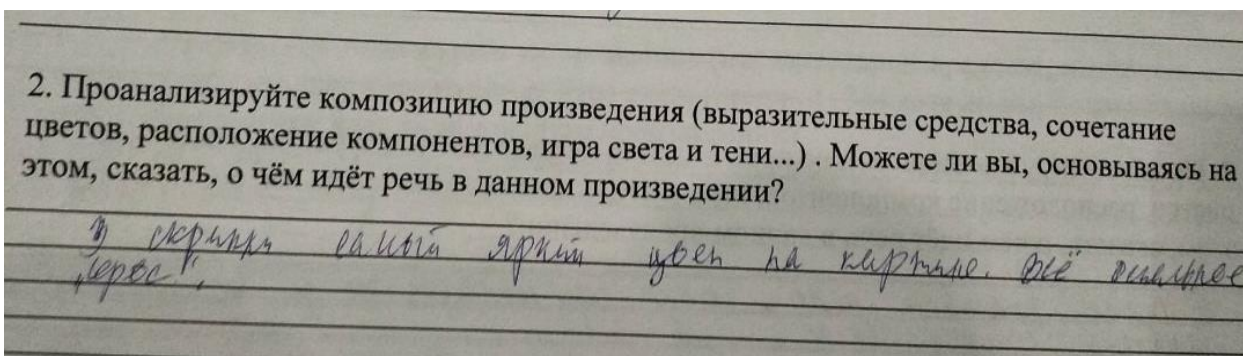

Рисунок – 13 Задание по выявлению уровня умения выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение на этапе констатирующего эксперимента(низкий уровень)

2. Проанализируйте композицию произведения (выразительные средства, сочетание цветов, расположение компонентов, игра света и тени...) . Можете ли вы, основываясь на этом, сказать, о чём идёт речь в данном произведении?

На первом плане используются холодные цвета,
на заднем. Это создаёт контраст двух миров

Рисунок – 14 Задание по выявлению уровня умения выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение на этапе констатирующего эксперимента(низкий уровень)

Образцы результатов проведённого задания по выявлению уровня умения формулировать суждение об идейном содержании художественного произведения

3. В чём заключается идея данного произведения? Чем это подтверждается (символы, композиционный строй и т.д.)?
в силе природы

4. Как вы считаете, для чего написано данное произведение?
исказа

Рисунок – 15 Задание по выявлению уровня умения формулировать суждение об идейном содержании художественного произведения на этапе констатирующего эксперимента (низкий уровень)

3. В чём заключается идея данного произведения? Чем это подтверждается (символы, композиционный строй и т.д.)?
 Возможно человек может обратиться на Красную звезду профессора, но он ширше может освещать свои мысли. Он живет на в северной части района города, и есть он не может написать нормальное повествование, зато эти все события замечает ему сиринга.

4. Как вы считаете, для чего написано данное произведение?
 Это произведение как-то без цели, чтобы написать, что материальные ценности не самое главное в жизни. Главное испытать духовно.

Рисунок – 16 Задание по выявлению уровня умения формулировать суждение об идейном содержании художественного произведения на этапе констатирующего эксперимента (высокий уровень)

3. В чём заключается идея данного произведения? Чем это подтверждается (символы, композиционный строй и т.д.)?

Из пункта 2. Это доказывает ^{тёплые} тона картины. Не смотря на прошедший мороз о чём свидетельствует обледенелый морави и испорченное море картины вызывает только тёплые чувства, из-за своей увлечённости (в моём восприятии)

4. Как вы считаете, для чего написано данное произведение?

Для показа контраста между разрушительной силой моря и теплом которое оно может дарить, при взгляде со стороны.

Рисунок – 17 Задание по выявлению уровня умения формулировать суждение об идейном содержании художественного произведения на этапе констатирующего эксперимента (средний уровень)

3. В чём заключается идея данного произведения? Чем это подтверждается (символы, композиционный строй и т.д.)?

Скорее всего была канале-то дитва, потому что крайние края так не зарожится в море

4. Как вы считаете, для чего написано данное произведение?

Показать, чем занимаются дитва

Рисунок – 18 Задание по выявлению уровня умения формулировать суждение об идейном содержании художественного произведения на этапе констатирующего эксперимента (низкий уровень)

Технологическая карта урока №1.

Класс: 9

Тема урока: Пространство встречи зрителя с произведением искусства

Тип урока: формирование новых знаний.

Вид урока: урок изложения нового материала;

Оборудование: оборудование, предназначенное для показа слайдов.

Цель урока: Организовать пространство встречи зрителей с произведениями искусства

Задачи урока:

Образовательная:

-Знать: виды искусства, основные художественно-выразительные средства;

-Уметь: определять принадлежность произведений искусства к тому или иному виду; анализировать произведения искусства.

Развивающая:

-Развивать память, мышление, творческую активность, эстетический вкус, способность оценивать, обобщать, анализировать свою работу и работу товарища.

Воспитательная:

-Воспитывать эстетический вкус в процессе восприятия учебного материала и практической деятельности.

*Планируемые результаты

Предметные знания, предметные действия	УУД			
	регулятивные	познавательные	коммуникативные	личностные
	принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия в	ставят и формулируют проблему урока: выдвигают версии (об увиденном), работают по плану, сверяясь с целью, делают выводы;	проявляют активность для решения коммуникативных и познавательных задач (выражают и контролируют свои эмоции, адекватно	Самостоятельно определяют цели своей деятельности; организуют учебное сотрудничество и

	новом учебном материале; оценивают свои достижения на уроке.	самостоятельно создают алгоритм при работе с проектом; определяют цель (различают содержание и сюжет при восприятии произведения).	оценивают свою работу, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); выдвигают контраргументы в дискуссии; делают выводы	совместную деятельность с учителем и сверстниками;
--	--	--	--	--

Ход урока

** Название этапа урока	Задача, которая должна быть решена (в рамках достижения планируемых результатов урока)	Формы организации деятельности учащихся	Действия учителя по организации деятельности учащихся	Действия учащихся (предметные, познавательные, регулятивные)	Результат взаимодействия учителя и учащихся по достижению планируемых результатов урока	Диагностика достижения планируемых результатов урока
1 Организационный момент 2 мин.	Организация рабочего места, настрой на работу на уроке	Фронтальная работа	Приветствует уч-ся, проверяет готовность к уроку: наличия у учащихся материалов для работы. Переключка	Внимательно слушают учителя, готовятся к занятию	Достигнута благоприятная среда для начала урока и последующего взаимодействия в учебном процессе.	Проверка готовности к занятию
2 Формулирование темы урока, постановка цели 3 мин.	Понимание учащимися темы и цели урока	Фронтальная работа, индивидуальная	Организует формулирование темы и цели урока, обозначает основные образовательные задачи, выясняет	С помощью учителя формулируют тему и цель урока, высказывают	принимают учебную задачу; самостоятельно планируют деятельность в учебной ситуации;	Беседа с классом

				<p>практическую значимость работы. Ставит перед учащимися учебную проблему</p> <p><i>Наводит на тему через рассуждение о таких понятиях как «искусство», «творчество», «культура» и т.п.</i></p>	<p>свое мнение о практической значимости работы</p> <p><i>Сегодня на уроке, мы познакомимся с видами изобразительного искусства</i></p>	<p>Поиск и выделение необходимой информации; умение структурировать полученные знания.</p>	
3	Актуализация опорных знаний.	Актуализация знаний, полученных ранее	Фронтальная работа	<p>Вводная беседа.</p> <p><i>Искусство - это род человеческой деятельности, выраженный в различных художественно-образных формах отображения действительности.</i></p> <p><i>К искусству относят все формы художественного творчества человека.</i></p> <p><i>Сегодня мы познакомимся более подробно с пространственными видами искусства...</i></p>	<p>Слушают учителя, вспоминают виды искусства, которые им уже знакомы</p>	Актуализация знаний о различных видах искусства	Беседа
4	Объяснение новой темы	Понимание сюжета, темы и содержания в произведениях	Фронтальная работа, индивидуальная	<p>Учитель показывает презентацию, рассказывает о более подробно о видах искусства.</p> <p>Задаёт вопросы по ходу</p>	<p>Смотрят презентацию, слушают учителя, задают вопросы, если</p>	<p>1) Ознакомление учащихся с видами изобразительного искусства;</p> <p>2) Ознакомление</p>	

		изобразительного искусства., разницы между сюжетом и содержанием.	льная	презентации. Отвечает на вопросы учеников. <i>Включается презентация «Виды изобразительного искусства». Основные разделы презентации: Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.</i>	информация непонятна. Отвечают на вопросы по ходу презентации.	учащихся с терминологией изобразительного искусства; 3) Ознакомление учащихся с художественной культурой разных стран	
5	Закрепление изученного материала	Структурированное получение знаний, более глубокое понимание сюжета произведения.	Работа в парах, в группах, мозговой штурм, беседа	Учитель показывает учащимся список вопросов (на экране) и даёт время на их обсуждение. Слушает ответы, дополняет их.	Читают список вопросов, обсуждают их. Через несколько минут учащиеся по желанию отвечают на вопросы.	Овладение знаниями и умениями аналитического характера, развитие устной речи учащихся	Беседа с классом
7	Практическая работа	Структурированное и анализ пройденного материала	Индивидуальная работа	Индивидуальное задание: <i>Теперь мы с вами попробуем создать живописное произведение. Приготовьте ваши альбомы, краски подготовьте к работе, кисти выложите перед собой. Ваша задача выполнить копию любой живописной картины любого известного художника.</i>	Выполняют практическую работу	Понимание пройденного материала	Анкетирование с вопросами открытого типа

6	Подведение итога урока.	Организация рефлексии собственной учебной деятельности обучающихся	Фронтальная работа, индивидуальная	<i>Итак, мы с вами узнали, как велик и многообразен мир изобразительного искусства. Сегодня мы лишь прикоснулись к нему, познакомились с малой его частью. Узнали о видах изобразительного искусства, о том, что каждый из видов говорит с нами на своём языке и имеет свои неповторимые особенности....</i>	Внимательно слушают учителя, подводят итоги	Подведение итогов урока	
8	Домашнее задание 2 мин.	Выявление границы применимости нового знания и использование его в системе изученных ранее знаний.	Индивидуальная работа	Выдать домашнее задание: <i>Составить кроссворд по теме «Виды изобразительного искусства».</i>	Записывают домашнее задание	Применение новых знаний	Домашнее задание

Технологическая карта урока №2.

Класс: 9

Тема урока: Сюжет и содержание в картине

Тип урока: Формирование новых знаний.

Вид урока: комбинированный урок;

Оборудование: оборудование, предназначенное для показа слайдов.

Цель урока: Показать обучающимся разницу между сюжетом и содержанием в картине;

Задачи урока:

Обучающая: дать понятие о сюжете, теме и содержании картины, учить анализировать произведения изобразительного искусства.

Развивающая: способствовать развитию внимания и аналитического мышления; проанализировать произведения с разным содержанием в картинах, но с похожим сюжетом;

Воспитывающая: способствовать воспитанию культуры восприятия произведения изобразительного искусства.

*Планируемые результаты

Предметные знания, предметные действия	УУД			
	регулятивные	познавательные	коммуникативные	личностные
	принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем	ставят и формулируют проблему урока: выдвигают версии (об увиденном), работают по плану, сверяясь с целью, делают выводы;	проявляют активность для решения коммуникативных и познавательных задач (выражают и контролируют свои	Самостоятельно определяют цели своей деятельности; организуют учебное сотрудничество и совместную

	ориентиры действия в новом учебном материале; оценивают свои достижения на уроке.	самостоятельно создают алгоритм при работе с проектом; определяют цель (различают содержание и сюжет при восприятии произведения).	эмоции, адекватно оценивают свою работу, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); выдвигают контраргументы в дискуссии; делают выводы	деятельность с учителем и сверстниками;
--	---	--	--	---

Ход урока

** Название этапа урока	Задача, которая должна быть решена (в рамках достижения планируемых результатов урока)	Формы организации деятельности учащихся	Действия учителя по организации деятельности учащихся	Действия учащихся (предметные, познавательные, регулятивные)	Результат взаимодействия учителя и учащихся по достижению планируемых результатов урока	Диагностика достижения планируемых результатов урока
1 Организационный момент 2 мин.	Организация рабочего места, настрой на работу на уроке	Фронтальная работа	Приветствует уч-ся, проверяет готовность к уроку: наличия у учащихся материалов для работы. Переключка	Внимательно слушают учителя	Достигнута благоприятная среда для начала урока и последующего взаимодействия в учебном процессе.	Проверка готовности к занятию
2 Формулирование темы	Понимание	Фронтальная	Организует	С помощью учителя	принимают учебную задачу;	Беседа с

	урока, постановка цели 3 мин.	учащимися темы и цели урока	ая работа, индивиду альная	формулирование темы и цели урока, обозначает основные образовательные задачи, выясняет практическую значимость работы. Ставит перед учащимися учебную проблему, актуализирует имеющихся знаний у учащихся.	формулируют тему и цель урока, высказывают свое мнение о практической значимости работы	самостоятельно планируют деятельность в учебной ситуации; Поиск и выделение необходимой информации; умение структурировать полученные знания.	классом
3	Актуализаци я опорных знаний.	Актуализация знаний, полученных ранее	Фронтальн ая работа, индивиду альная	Вводная беседа. - <i>Сегодня мы будем учиться анализировать произведения живописи. Слайд № 1: -Какие жанры живописи вы помните? Назовите особенности этих жанров. Слайды № 2-7. Сейчас я покажу вам репродукции произведений искусства, а вы называете жанр, к которому они относятся (портрет, натюрморт, пейзаж, анималистический, бытовой и исторический жанры).</i>	Совместно с учителем анализируют работу, разбираются в последовательн ости	Актуализация знаний о различных жанрах искусства	Беседа

4	Объяснение новой темы	Понимание сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства., разницы между сюжетом и содержанием.	Фронтальная работа, индивидуальная	Рассказ учителя. Изучение картин художников, изучение новых понятий.	Участвуют в диалоге, наблюдают, слушают, отвечают на вопросы, высказывают свою точку зрения.	1) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства; 2) Актуализация знаний терминологии изобразительного искусства; 3) ознакомление учащихся с мировой культурой;	
5	Закрепление изученного материала	Структурированное получение знания, более глубокое понимание сюжета произведения.	Работа в парах, в группах, мозговой штурм	Рассматривание репродукций, беседа по каждой паре картин. (Слайды № 9-12.)	Проговаривают основные понятия, оперируют к ним, отвечают на вопросы	Овладение знаниями и умениями аналитического характера, развитие устной речи учащихся	Беседа с классом, опрос
6	Подведение итога урока. Рефлексия.	Организация рефлексии собственной учебной деятельности обучающихся	Фронтальная работа, индивидуальная	<i>Назовите фамилии и имена художников, картины которых мы сегодня рассматривали.</i>	Отвечают на поставленный вопрос.	Более структурированное усвоение пройденного материала обучающимися.	Опрос
7	Практическая работа	Структурированное и анализ	Индивидуальная	Индивидуальное задание: <i>возьмите каждый по</i>	Выполняют практическую	Понимание пройденного материала	Анкетирование с вопросами

		пройденного материала	работа	<p><i>листочку и напишите:</i> <i>Какая картина вам запомнилась?</i> <i>Напишите название, сюжет и идею выбранной работы, что вы поняли о ней.</i></p>	работу		открытого типа
8	Домашнее задание 2 мин.	выявление границы применимости нового знания и использование его в системе изученных ранее знаний, включение нового способа действий в систему знаний.	Индивидуальная работа	<p>Выдать домашнее задание: Запомнить названия картин, рассмотренных на уроке, и их авторов; знать, чем отличаются сюжет, содержание и идея картины. Подобрать репродукции картин разных художников с одинаковым сюжетом, проанализировать их по плану, рассмотренному на уроке.</p>	Записывают домашнее задание	Применение новых знаний	Домашнее задание

Технологическая карта урока №3.

Класс: 9

Тема урока: Произведение изобразительного искусства как текст (на примере картины Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина «Селёдка» 1918 г.)

Тип урока: урок-диалог (с элементами творческой мастерской).

Вид урока: комбинированный.

Оборудование: оборудование, предназначенное для показа слайдов.

Цель урока: Научить подростков выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение;

Задачи:

Образовательная:

-создать условия для изучения учащимися произведения великого мастера – одного из представителей символизма Петрова-Водкина К.С.

-дать понятие о символизме;

-показать разнообразие знаковых систем;

-научить анализировать произведения изобразительного искусства посредством символики;

Развивающая:

- расширить кругозор обучающихся;

-развивать у школьников способности зрителя, готового к восприятию произведений великих мастеров;

-развитие творческих способностей в поисково-исследовательских и индивидуальных видах учебной деятельности;

Воспитательная:

-воспитание художественного вкуса;

-выработка устойчивой потребности общения с произведениями мировой художественной культуры и умение находить в них духовно

– ценностные ориентиры.

*Планируемые результаты

Предметные знания, предметные действия	УУД			
	регулятивные	познавательные	коммуникативные	личностные

	<p>Понять ценностно-смысловую значимость достижений искусства; оценивать свои достижения на уроке;</p> <p>усвоить содержание материала, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей</p>	<p>Умение ставить и формулировать проблему урока: выдвигать версии (об увиденном), работать по плану, сверяясь с целью, делать выводы; самостоятельно создавать алгоритм при работе с проектом; определять цель (различать содержание и сюжет при восприятии произведения).</p>	<p>Уметь развернуто отвечать на проблемный вопрос и аргументировать свое мнение</p> <p>Выражать и контролировать свои эмоции, адекватно оценивать свою работу, строить понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания; выдвигать контраргументы в дискуссии;</p>	<p>Самостоятельно определять цели своей деятельности;</p> <p>организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;</p>
--	---	---	--	---

Ход урока

** Название этапа урока	Задача, которая должна быть решена (в рамках достижения планируемых результатов урока)	Формы организации деятельности учащихся	Действия учителя по организации деятельности учащихся	Действия учащихся (предметные, познавательные, регулятивные)	Результат взаимодействия учителя и учащихся по достижению планируемых результатов урока	Диагностика достижения планируемых результатов урока	
1	Организационный момент	Организация рабочего места, настрой на	Фронтальная работа	Приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку: наличия у учащихся	Внимательно слушают учителя	Готовность к уроку	Проверка готовности к занятию

	2 мин.	работу на уроке		материалов для работы. Переключка			
2	Формулирование темы урока, постановка цели 3 мин.	Понимание учащимися темы и цели урока	Фронтальная работа	Организует формулирование темы и цели урока, обозначает основные образовательные задачи, выясняет практическую значимость работы. Ставит перед учащимися учебную проблему	С помощью учителя формулируют тему и цель урока	принимают учебную задачу; умеют умение мыслить логически, формулировать свои мысли и высказывать их.	Беседа с классом
3	Актуализация опорных знаний.	Актуализация знаний, полученных ранее	Фронтальная работа	Вводная беседа. Обсуждение натюрморта. <i>Натюрморт К.С. Петрова-Водкина «Селедка» 1918 г. В богатом творческом наследии мастера жанр натюрморта, наполненный поэтикой вещей, пространства, цвета, занимает особое место, а с 1918 г. становится одной из центральных тем творчества. Для России это время тяжелых испытаний. Посмотрите на натюрморт. Как вы думаете, как жилось в то время?</i>	Совместно с учителем анализируют содержание произведения <i>Суровые годы в истории нашей страны. -Гражданская война, голод, разруха.</i>	Учащиеся вспоминают основные принципы натюрморта; пробуют анализировать произведение на самом низком уровне: делают выводы по предметам, которые изображены в натюрморте.	Беседа

4	Объяснение новой темы	Анализ произведения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина «Селёдка».	Фронтальная работа, индивидуальная	Учитель начинает анализировать живописное произведение вместе с учащимися, задаёт им наводящие вопросы. <i>Что мы можем увидеть под розовой скатертью из бумаги в левом углу?</i> <i>Как К.С. Петров-Водкин строит перспективу?</i> <i>А вы знаете, что обозначает изображение рыбы?</i> Рассказ о Голландских натюрмортах и о символизме в произведениях живописи.	Активно участвуют в диалоге. Анализируют произведение, делают выводы о натюрморте. Запоминают значение символов, пробуют выделять знаки в художественном произведении и интерпретировать их значение.	Знание новой информации о произведении живописи; Формирование умения анализировать произведение на символическом уровне	Беседа
5	Закрепление изученного материала	Структурированное знание, более глубокое понимание идеи произведения.	Фронтальная работа	Учитель задаёт вопросы, например: <i>Что теперь мы можем сказать о картине К.С. Петрова-Водкина?</i>	Учащиеся отвечают на вопросы, формируя новое представление о произведении искусства	Умение аналитически мыслить, развитие памяти, развитие устной речи учащихся	Беседа с обучающимися
6	Подведение итога урока. Рефлексия.	Организация рефлексии собственной учебной деятельности обучающихся	Фронтальная работа	Помощь учащимся в подведении итогов, опрос, помощь в формулировании ответов.	Подводят итоги, отвечают учителю. <i>-Можно увидеть идею приобщения зрителя к высшим культурным ценностям, к искусству.</i> <i>В общении с</i>	Формирование осознанного отношения к произведению искусству, интереса к живописи, формирование ценностных ориентиров.	Опрос

					<i>подлинным произведением искусства зритель приобщается к вневременным культурным ценностям .</i>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Технологическая карта урока №4.

Класс: 9

Тема урока: Как научиться понимать живопись: Сюжет и идея произведений в серии картин Уильяма Хогарта «Модный Брак»

Тип урока: Изучение новой темы.

Вид урока: комбинированный.

Оборудование: оборудование, предназначенное для показа слайдов.

Цель урока: Показать учащимся разницу между сюжетом и идеей произведения.

Задачи:

Образовательные:

- познакомить обучающихся с историей создания серии картин Уильяма Хогарта «Модный Брак»
- дать понятие об идее картины, научить анализировать произведения изобразительного искусства.

Воспитательная:

- воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству.

*Планируемые результаты

Предметные знания, предметные действия	УУД			
	регулятивные	познавательные	коммуникативные	личностные
	Понять ценностно-смысловую значимость достижений искусства; оценивать свои достижения на уроке; усвоить содержание материала, обеспечивающее	Формулировка проблемы урока; самостоятельное создание алгоритма при работе с проектом; определение цели (различают содержание и сюжет при восприятии произведения). Закрепление основных	Выбирать адекватные речевые конструкции в смысловом образовательном диалоге. Уметь развернуто отвечать на проблемный вопрос и аргументировать свое мнение Выражать и	Мотивировать интерес к изучаемой теме. Самостоятельно определять цели своей деятельности; организовать учебное сотрудничество и совместную

	личный моральный выбор на основе социальных и личных ценностей	знаний и получение новых в рамках дисциплинарных образовательных программ.	контролировать свои эмоции, адекватно оценивать свою работу, строить понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания; выдвигать контраргументы в дискуссии;	деятельность с учителем и сверстниками;
--	--	--	--	---

Ход урока

** Название этапа урока	Задача, которая должна быть решена (в рамках достижения планируемых результатов урока)	Формы организации деятельности учащихся	Действия учителя по организации деятельности учащихся	Действия учащихся (предметные, познавательные, регулятивные)	Результат взаимодействия учителя и учащихся по достижению планируемых результатов урока	Диагностика достижения планируемых результатов урока
1	Организационный момент 2 мин.	Фронтальная работа	Приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку: наличие у учащихся материалов для работы. Переключка	Внимательно слушают учителя	Готовность к уроку	Проверка готовности к занятию
2	Формулирование темы урока, постановка	Фронтальная работа, индивидуальная	Организует формулирование темы и цели урока, обозначает	С помощью учителя формулируют тему и цель урока,	принимают учебную задачу; самостоятельно планируют	Беседа с классом

цели 3 мин.	урока	льная	основные образовательные задачи, выясняет практическую значимость работы. Ставит перед учащимися учебную проблему Учитель подводит учащихся к основной теме урока <i>Интерес англичан сконцентрировался, в основном, на быте и нравах, на практической деятельности человека. Героические поступки древних римлян, столь вдохновлявшие Францию, англичан совершенно не интересовали. Изобразительное искусство во второй половине XVIIIв. переживало высокий подъем.</i>	высказывают свое мнение о практической значимости работы <i>Во второй половине XVIII века в Англии появился художник, который положил начало новому расцвету английской живописи, - это Уильям Хогарт.</i>	деятельность в учебной ситуации; Поиск и выделение необходимой информации; умение структурировать полученные знания Знакомство учащихся с произведением «Последний день Помпеи»	
3 Актуализация опорных знаний.	Актуализация знаний, полученных ранее	Фронтальная работа, индивидуальная	Вводная беседа. Через неё учитель должен напомнить обучающимся, как выявить сюжет в художественном произведении. На слайде демонстрируется произведение Уильяма Хогарта «Брачный контракт». (1743-1745гг., Холст, масло	Слушают учителя, пробуют проанализировать форму художественного произведения, созданную с помощью	Актуализация знаний на тему «сюжет живописного произведения»	Беседа

				Национальная галерея, Лондон)	изобразительно-выразительных средств, и связать её с содержанием.		
4	Объяснение новой темы	Понимание сюжета и содержания произведения изобразительного искусства.	Фронтальная работа	Учитель рассказывает обучающимся биографию художника, рассказывает о том, чем отличается сюжет художественного произведения от его идеи, помогает учащимся анализировать работу. <i>В 1732 г. вышел в свет первый цикл художника «Карьера продажной женщины» - история жизни молоденькой провинциалки, попавшей в Лондоне в руки сводни. Через десять лет, в 1744 г. Хогарт пишет еще одну серию гравюр «Модный брак», которую считают шедевром. Эти 6 холстов, известных всему миру, являются украшением Лондонской национальной картинной галереи. Войдем в театр Хогарта и посмотрим драму в 6 действиях «Модный брак»...</i>	Обучающиеся внимательно слушают учителя, сравнивают сюжет произведения и его идею. Участвуют в диалоге, наблюдают, слушают, отвечают на вопросы, высказывают свою точку зрения.	Знакомство учащихся с историей создания серии картин Уильяма Хогарта «Модный Брак» Имеют понятие об идеи картины, и её отличие от сюжета.	Беседа
5	Закрепление изученного	Структурирование	Работа в	Учитель показывают вторую картину из серии работ Хогарта	Учащиеся выявляют сюжет произведения,	Навыки воспроизведения	Беседа с

	материала на практике	полученных знание, более глубокое понимание сюжета произведения.	парах	(Вскоре после свадьбы. 1743-1745гг. Холст, масло Национальная галерея, Лондон). При этом не озвучивая названия работы. Помогает учащимся анализировать предметы, изображённые на картине и связывать их с сюжетом.	анализируют его форму, созданную с помощью изобразительно-выразительных средств, и связывают её с содержанием. Высказывают учителю и классу свои предположения	сюжета произведения; Владение знаниями и умениями аналитического характера, развитие устной речи учащихся, взаимодействие с классом, осознание ценностей человека	классом
6	Подведение итога урока. Рефлексия.	Организация рефлексии собственной учебной деятельности обучающихся	Фронтальная работа, индивидуальная	Обсуждение изученных картин <i>Например: На картинах Хогарта всегда много деталей, и они многозначительны. (Работа над деталями картины: пара собачек, свиток в руках аристократа, говорящие имена). Какие у вас ощущения, когда вы смотрите на эту картину? На выразительные средства, которые использует автор, если отвлечься от сюжета?</i>	Учащиеся отвечают на вопросы, пытаются увидеть проблему, которую поднимает автор. <i>Хогарт создает средствами живописи едкие комментарии к социальным проблемам, выполняя серии картин, каждая из которых включает в себе историю.</i>	Формирование осознанного отношения к искусству, творческого художественно-образного мышления, интереса к жизни, формирование ценностных ориентиров	Беседа
7	Подготовка ко второму занятию	Построение логической связи пройденного урока со	Фронтальная работа	Учитель делает логическое завершение урока и переносит продолжение занятия на следующий урок.	Слушают учителя	Понимание цели следующего урока.	

		следующим.					
8	Домашнее задание 2 мин.	Анализ полученных знаний, их обобщение. Включение новых знаний в процесс деятельности,	Индивидуальная работа	Выдать домашнее задание (Посмотреть другие серии работ Уильяма Хогарта и узнать, что хотел автор показать в них)	Записывают домашнее задание	Применение новых знаний	Домашнее задание

Технологическая карта урока №5.

Класс: 9

Тема урока: Как научиться понимать живопись: Сюжет и идея произведений в серии картин Уильяма Хогарта «Модный Брак». Вторая часть.

Тип урока: углубление в тему.

Вид урока: урок закрепления изучаемого материала и выработки практических умений и навыков;

Оборудование: оборудование, предназначенное для показа слайдов.

Цель урока: Показать учащимся способы определения идеи произведения, многообразия смыслов в картине, заложенных с помощью различных компонентов художественного образа.

Задачи:

Развивающие:

1. -развить умение учащихся самостоятельно добывать информацию;
2. -научить кратко излагать свои мысли (создание синквейна);
3. -систематизировать полученные сведения по теме;
4. - развить ассоциативно-образное мышление, творческую и познавательную активность.

Воспитательные:

5. -научить слушать и слышать друг друга;

б. -закрепить интерес к искусству.

*Планируемые результаты

УУД			
регулятивные	познавательные	коммуникативные	личностные
<p>Понять ценностно-смысловую значимость достижений искусства; оценивать свои достижения на уроке;</p> <p>усвоить содержание материала, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей</p>	<p>Умение ставить и формулировать проблему урока: выдвигать версии (об увиденном), работать по плану, сверяясь с целью, делать выводы; самостоятельно создавать алгоритм при работе с проектом; определять цель (различать содержание и сюжет при восприятии произведения).</p>	<p>Уметь развернуто отвечать на проблемный вопрос и аргументировать свое мнение</p> <p>Выражать и контролировать свои эмоции, адекватно оценивать свою работу, строить понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания; выдвигать контраргументы в дискуссии;</p>	<p>Самостоятельно определять цели своей деятельности; организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;</p>

Ход урока

** Название этапа урока	Задача, которая должна быть решена (в рамках достижения план-ых результатов)	Формы организац ии деятельнос ти учащихся	Действия учителя по организации деятельности учащихся	Действия учащихся (предметные, познавательные, регулятивные)	Результат взаимодействия учителя и учащихся по достижению планируемых результатов урока	Диагностика достижения планируемы х результатов урока

		урока)					
1	Организационный момент 2 мин.	Организация рабочего места, настрой на работу на уроке	Фронтальная работа	Приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку: наличия у учащихся материалов для работы. Перекличка	Внимательно слушают учителя	Готовность к уроку	Проверка готовности к занятию
2	Формулирование темы урока, постановка цели 3 мин.	Понимание учащимися темы и цели урока	Фронтальная работа	Организует формулирование темы и цели урока, обозначает основные образовательные задачи, выясняет практическую значимость работы. Ставит перед учащимися учебную проблему <i>-Вспомните, пожалуйста, на чём мы с вами остановились на прошлом уроке?</i>	С помощью учителя формулируют тему и цель урока	принимают учебную задачу; умеют структурировать полученные знания; умение мыслить логически, формулировать свои мысли и высказывать их.	Беседа с классом
3	Актуализация опорных знаний.	Актуализация знаний, полученных ранее	Фронтальная работа	Вводная беседа. Напоминание о пройденном материале, подведение к новой теме. <i>-Хогарт был великим насмешником, его картины</i>	Вспоминают материал, пройденный на предыдущем занятии.	Актуализация знаний на тему « Сюжет и идея произведений в серии картин Уильяма Хогарта «Модный Брак».	Беседа

				<i>полны символов...</i>			
4	Объяснение новой темы	Анализ сюжета и идеи в серии картин Уильяма Хогарта «Модный Брак».	Фронтальная работа, индивидуальная	<p>Рассказ учителя. Углубление в идею произведения.</p> <p><i>Хогарт создает средствами живописи едкие, порой беспощадные комментарии к социальным проблемам дня, выполняя серии картин, каждая из которых заключает в себе историю.</i></p> <p><i>Скажите, пожалуйста, какую историю нам поможет рассказать эта картина?</i></p> <p>Учитель демонстрирует картины и обсуждает их с учащимися.</p>	Слушают сообщение, активно участвуют в диалоге и отвечают на заданные вопросы.	Обучающиеся стремятся к поиску идеи произведения и способны к выделению художественно значимых компонентов художественного образа	Беседа
5	Закрепление изученного материала	Структурированное получение знаний, более глубокое понимание сюжета и идеи произведения.	Индивидуальная работа Фронтальная работа	<p>Учитель даёт задание, поясняет его.</p> <p><i>В серии «Модный брак» Уильям Хогарт затронул важную социальную проблему, за что его считали моралистом-проповедником .</i></p>	Учащиеся анализируют все пройденные картины, выстраивают сюжет всей серии работ, и выходят на идею произведения.	Умение аналитически мыслить, развитие памяти, развитие устной речи учащихся	Беседа с обучающимися
6	Практическая работа	Структурированное пройденное материала Проверка домашнего	Фронтальная работа	Учитель просит учащихся о том, какие выводы они сделали в ходе выполнения домашнего задания, что нового узнали о художнике и о его сериях работ.	Обсуждают выполненное д/з. <i>Живописец обеспечил себе известность своими социальными и политическими</i>	Понимание пройденного материала. Умение анализировать произведение на	Результаты выполненного д/з

		задания и работа с результатами.			<i>гравюрами. Темами для картин Хогарта были человеческие пороки, глупость, предрассудки. В них художник описывает жизненные ситуации разных слоев общества.</i>	более высоком уровне	
7	Подведение итога урока. Рефлексия.	Организация рефлексии собственной учебной деятельности обучающихся	Фронтальная работа	Помощь учащимся в подведении итогов, опрос, помощь в формулировании ответов.	Подводят итоги, отвечают учителю.	Формирование осознанного отношения к искусству, интереса к жизни, формирование ценностных ориентиров.	Опрос

Технологическая карта урока №6.

Класс: 9

Тема урока: Сюжет, идея и содержание картины «Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова

Тип урока: Изучение новой темы.

Вид урока: комбинированный.

Оборудование: оборудование, предназначенное для показа слайдов.

Цель урока: Научить школьников определять идею художественного произведения, самостоятельно анализировать его.

Задачи:

1. Знакомство учащихся с произведением Карла Павловича Брюллова «Последний день Помпеи»
2. Знакомство учащихся с культурой Древней Греции и Рима: архитектурой, скульптурой, живописью;
3. Формирование умений самостоятельно строить рассказ на основе заданного плана, давать художественный анализ произведению искусства;
4. Развитие речи и коммуникативных способностей;
5. Воспитание чувства прекрасного, бережного отношения к памятникам истории.

*Планируемые результаты

УУД			
регулятивные	познавательные	коммуникативные	личностные
<p>Понять ценностно-смысловую значимость достижений искусства; оценивать свои достижения на уроке;</p> <p>усвоить содержание материала, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных</p>	<p>ставят и формулируют проблему урока: выдвигают версии (об увиденном), работают по плану, сверяясь с целью, делают выводы; самостоятельно создают алгоритм при работе с проектом; определяют цель (различают содержание и сюжет при восприятии произведения).</p>	<p>Уметь развернуто отвечать на проблемный вопрос и аргументировать свое мнение</p> <p>Выражать и контролировать свои эмоции, адекватно оценивать свою работу, строить понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); выдвигать контраргументы в дискуссии;</p>	<p>Самостоятельно определять цели своей деятельности; организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;</p>

ценностей			
-----------	--	--	--

Ход урока

	** Название этапа урока	Задача, которая должна быть решена (в рамках достижения планируемых результатов урока)	Формы организации деятельности учащихся	Действия учителя по организации деятельности учащихся	Действия учащихся (предметные, познавательные, регулятивные)	Результат взаимодействия учителя и учащихся по достижению планируемых результатов урока	Диагностика достижения планируемых результатов урока
1	Организационный момент 2 мин.	Организация рабочего места, настрой на работу на уроке	Фронтальная работа	Приветствует уч-ся, проверяет готовность к уроку: наличия у учащихся материалов для работы. Переключка	Внимательно слушают учителя	Готовность к уроку	Проверка готовности к занятию
2	Формулирование темы урока, постановка цели	Понимание учащимися темы и цели урока	Фронтальная работа, индивидуальная	Организует формулирование темы и цели урока, обозначает основные образовательные	С помощью учителя формулируют тему и цель	принимают учебную задачу; самостоятельно планируют деятельность в	Беседа с классом

3 мин.			<p>задачи, выясняет практическую значимость работы. Ставит перед учащимися учебную проблему</p> <p><i>- На нашем уроке мы вспомним историю 1 века нашей эры. 24 августа 79г н.э. - происходит сильнейшее извержение Везувия. И погибает несколько городов Римской империи. Кто-нибудь может сказать, сюжет какой картины я описала?</i></p>	<p>урока, высказывают свое мнение о практической значимости работы</p> <p><i>- Лучшим творением К. Брюллова стала картина "Последний день Помпеи".</i></p>	<p>учебной ситуации;</p> <p>Поиск и выделение необходимой информации; умение структурировать полученные знания</p> <p>Знакомство учащихся с произведением «Последний день Помпеи»</p>		
3	Актуализация опорных знаний.	Актуализация знаний, полученных ранее	Фронтальная работа, индивидуальная	Вводная беседа.	Совместно с учителем анализируют содержание работы	Актуализация знаний на тему «сюжет и содержание живописного произведения»	Беседа
4	Объяснение новой темы	Понимание сюжета и содержания	Фронтальная работа, индивидуальная	Рассказ учителя. Изучение картин художников, изучение новых	Участвуют в диалоге, наблюдают, слуш	1) Знание новой информации о произведении	Беседа

		произведения изобразительного искусства.	льная	понятий. Учитель раздаёт материал учащимся, на котором написаны факты о произведении К.Брюллова. Каждый прочитанный обучающимися факт преподаватель обсуждает с учащимися и сопровождает рассказ презентацией.	ают, отвечают на вопросы, высказывают свою точку зрения. Читают вслух и обсуждают факты о картине.	живописи 2) Понимание процесса подготовки автора к написанию картины 3) Понимание процесса написания картины 4) Знание исторического контекста, выбранного для сюжета произведения	
5	Закрепление изученного материала на практике	Структурирование полученных знаний, более глубокое понимание сюжета произведения.	Работа в парах, игровая форма	Игра с учащимися: <i>Вам нужно объединиться в группы по несколько человек, выбрать, какие герои, на ваш взгляд, являются центром произведения, проанализировать их эмоции, попробовать изобразить их, показав нам, какие эмоции они испытывают. При этом нужно сделать фотографию.</i> <i>Давайте теперь поговорим о том, что же вы увидели в этой картине?</i>	<i>Обучающиеся выходят, надевают костюмы и пародируют одну из скульптурных композиций из произведения К.Брюллова</i> После этого учащиеся закрепляют фотографии в электронный журнал. Обсуждают	Овладение знаниями и умениями аналитического характера, развитие устной речи учащихся, взаимодействие с классом, осознание ценностей человека	Беседа с классом, готовые фотографии

				Обсуждение фотографий	эмоции, которые хотели передать своей фотографией.		
6	Подведение итога урока. Рефлексия.	Организация рефлексии собственной учебной деятельности обучающихся	Фронтальная работа, индивидуальная	<p><i>Итак, Брюллов изучает исторические документы, читает письма Плиния младшего - очевидца катастрофы, изучает материалы археологических экспедиций, делает множество этюдов, работает без отдыха.</i></p> <p><i>И вот спустя 6 лет работ историческое полотно было готово. Какой основной сюжет мы с вами выделили и разобрали?</i></p> <p><i>Что мы можем сказать о происходящем на картине?</i></p>	<p>Подводят итоги, отвечают учителю: <i>Гибель Помпеи от извержения вулкана;</i></p> <p><i>Даже в такой ситуации опасности, когда человек ничего не может сделать перед природной стихией, когда всё погибает, они не бросаются в бегство, они стараются спасти своих близких, остаются людьми.</i></p>	Формирование осознанного отношения к искусству, творческого художественно-образного мышления, интереса к жизни, формирование ценностных ориентиров	Беседа
7	Подготовка ко второму занятию	Построение логической связи пройденного урока со следующим.	Фронтальная работа	<i>Мы ведь знаем, что художники используют сюжет картины и всех этих людей не просто для того, чтобы показать извержение вулкана. А для чего художник может написать картину?</i>	<i>Ещё и для того, чтобы показать дополнительный смысл, донести какую-то идею.</i>	Понимание цели следующего урока.	

				Перенос продолжения занятия на следующий урок			
8	Домашнее задание 2 мин.	Анализ полученных знаний, их обобщение. Включение новых знаний в процесс деятельности,	Индивидуальная работа	Выдать домашнее задание	Записывают домашнее задание	Применение новых знаний	Домашнее задание

Технологическая карта урока №7.

Класс: 9

Тема урока: Сюжет, идея и содержание в картине «Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова» (2)

Тип урока: углубление в тему.

Вид урока: урок закрепления изучаемого материала и выработки практических умений и навыков;

Оборудование: оборудование, предназначенное для показа слайдов.

Цель урока: Научить школьников воспринимать образ и форму живописного произведения как единое целое, связывать их с идеей произведения.

Задачи:

1. Формирование осознанного отношения к искусству, творческого художественно – образного мышления, интереса к жизни через увлечённость искусством;
2. Развивать навыки самостоятельной работы с источниками информации;
3. Обучать учащихся умению высказывать собственное мнение, сопоставлять исторические факты с явлениями в искусстве;
4. Воспитание лучших человеческих качеств и ценностей через искусство;
5. Воспитание уважения к культуре других народов.

*Планируемые результаты

УУД			
регулятивные	познавательные	коммуникативные	личностные
<p>Понять ценностно-смысловую значимость достижений искусства; оценивать свои достижения на уроке;</p> <p>усвоить содержание материала, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных</p>	<p>Умение ставить и формулировать проблему урока: выдвигать версии (об увиденном), работать по плану, сверяясь с целью, делать выводы; самостоятельно создавать алгоритм при работе с проектом; определять цель (различать содержание и сюжет при восприятии произведения).</p>	<p>Уметь развернуто отвечать на проблемный вопрос и аргументировать свое мнение</p> <p>Выражать и контролировать свои эмоции, адекватно оценивать свою работу, строить понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания; выдвигать контраргументы в дискуссии;</p>	<p>Самостоятельно определять цели своей деятельности; организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;</p>

ценностей			
-----------	--	--	--

Ход урока

	** Название этапа урока	Задача, которая должна быть решена (в рамках достижения планируемых результатов урока)	Формы организации деятельности учащихся	Действия учителя по организации деятельности учащихся	Действия учащихся (предметные, познавательные, регулятивные)	Результат взаимодействия учителя и учащихся по достижению планируемых результатов урока	Диагностика достижения планируемых результатов урока
1	Организационный момент 2 мин.	Организация рабочего места, настрой на работу на уроке	Фронтальная работа	Приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку: наличия у учащихся материалов для работы. Перекличка	Внимательно слушают учителя	Готовность к уроку	Проверка готовности к занятию
2	Формулирование темы урока, постановка	Понимание учащимися темы и цели урока	Фронтальная работа	Организует формулирование темы и цели урока, обозначает	С помощью учителя формулируют	принимают учебную задачу; умеют структурировать	Беседа с классом

	цели 3 мин.			<p>основные образовательные задачи, выясняет практическую значимость работы. Ставит перед учащимися учебную проблему</p> <p><i>-Вспомните, пожалуйста, на чём мы с вами остановились на прошлом уроке?</i></p> <p><i>- Как вы думаете, зачем автор написал данное произведение?</i></p>	<p>тему и цель урока</p> <p><i>Художник использовал сюжет картины и всех этих людей не просто для того, чтобы показать извержение вулкана. Ещё и для того, чтобы показать дополнительный смысл, донести какую-то идею.</i></p>	<p>полученные знания;</p> <p>умение мыслить логически, формулировать свои мысли и высказывать их.</p>	
3	Актуализация опорных знаний.	Актуализация знаний, полученных ранее	Фронтальная работа	<p>Вводная беседа. Напоминание о пройденном материале, подведение к новой теме.</p>	Совместно с учителем анализируют содержание произведения	Актуализация знаний на тему «сюжет, идея и содержание в картине К.Брюллова «Последний день Помпеи»	Беседа
4	Объяснение новой темы	Понимание содержания в произведении	Фронтальная работа, индивидуальная	<p>Рассказ учителя. Углубление в идею произведения. Обсуждение личной драмы</p>	Слушают сообщение, активно участвуют в	Знание новой информации о произведении живописи	Беседа

		К.Брюллова «Последний день Помпеи»	льная	художника, которая нашла отражение в картине. Анализ произведения, объяснение религиозной и политической идеи в картине.	диалоге и отвечают на заданные вопросы.	Умение анализировать произведение на более высоком уровне	
5	Закрепление изученного материала	Структурирован ие полученных знаний, более глубокое понимание идеи произведения.	Индивиду альная работа Фронтальн ая работа	<i>Скажите, пожалуйста, какую вы видите здесь главную идею и через какую связку символов вы можете к этому прийти?</i>	Учащиеся отвечают на вопросы, вспоминают пройденный материал.	Умение аналитически мыслить, развитие памяти, развитие устной речи учащихся	Беседа с обучающимис я
6	Подведение итога урока. Рефле ксия.	Организация рефлексии собственной учебной деятельности обучающихся	Фронтальн ая работа	Помощь учащимся в подведении итогов, опрос, помощь в формулировании ответов.	<i>Получается, что за сюжетом в картине скрывается множество гораздо более глубоких идей. И каждый человек может найти свой смысл в картине.</i> Подводят итоги, отвечают учителю.	Формирование осознанного отношения к искусству, интереса к жизни, формирование ценностных ориентиров.	Опрос

Технологическая карта урока №8.

Класс: 9

Тема урока:Произведение как собеседник в пространстве откровения.

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний;

Вид урока: урок повторения, обобщения и систематизации изучаемого материала;

Оборудование: оборудование, предназначенное для показа слайдов.

Цель урока: Выяснить, чему научились школьники в процессе занятий, направленных на развитие художественного восприятия учащихся старшего школьного возраста при помощи диалога с художественным произведением и углубить полученные навыки.

Задачи урока:

1. Актуализировать полученные знания;
2. Выстроить диалог с разножанровыми живописными произведениями для получения эмоционального отклика;
3. Ответить на несколько вопросов по прошедшим занятиям;
4. Поделиться эмоциями и узнать о том, что понравилось обучающимся, а что показалось трудным, есть ли желание работать дальше в таком направлении;
5. Обсудить, какие выводы сделали учащиеся по пройденному материалу.

*Планируемые результаты

Предметные знания, предметные действия	УУД			
	регулятивные	познавательные	коммуникативные	личностные
	принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные	ставят и формулируют проблему урока: выдвигают версии (об увиденном), работают по плану, сверяясь с	проявляют активность для решения коммуникативных и познавательных задач (выражают и	Самостоятельно определяют цели своей деятельности; организуют учебное сотрудничество и

	учителем ориентиры действия в новом учебном материале; оценивают свои достижения на уроке.	целью, делают выводы; самостоятельно создают алгоритм при работе с проектом; определяют цель (различают содержание и сюжет при восприятии произведения).	контролируют свои эмоции, адекватно оценивают свою работу, строят понятные для партнера по коммуникации речевые высказывания); выдвигают контраргументы в дискуссии; делают выводы	совместную деятельность с учителем и сверстниками;
--	--	--	--	--

Ход урока

** Название этапа урока	Задача, которая должна быть решена (в рамках достижения планируемых результатов урока)	Формы организации деятельности учащихся	Действия учителя по организации деятельности учащихся	Действия учащихся (предметные, познавательные, регулятивные)	Результат взаимодействия учителя и учащихся по достижению планируемых результатов урока	Диагностика достижения планируемых результатов урока
1 Организационный момент	Организация рабочего места, настрой на	Фронтальная работа	Приветствует уч-ся, проверяет готовность к уроку: наличия у учащихся	Внимательно слушают учителя	Достигнута благоприятная среда для начала урока и	Проверка готовности к занятию

	2 мин.	работу на уроке		материалов для работы. Переключка		последующего взаимодействия в учебном процессе.	
2	Формулирование темы урока, постановка цели 3 мин.	Понимание учащимися темы и цели урока	Фронтальная работа, индивидуальная	Организует формулирование темы и цели урока, обозначает основные образовательные задачи, выясняет практическую значимость работы. Ставит перед учащимися учебную проблему, актуализирует имеющихся знаний у учащихся.	С помощью учителя формулируют тему и цель урока, высказывают свое мнение о практической значимости работы	принимают учебную задачу; самостоятельно планируют деятельность в учебной ситуации; Поиск и выделение необходимой информации; умение структурировать полученные знания.	Беседа с классом
3	Актуализация опорных знаний.	Актуализация знаний, полученных ранее	Фронтальная работа, индивидуальная	<i>Предлагаю приступить к работе. Вашему вниманию предлагается презентация, которая поможет вам вспомнить темы, которые мы с вами изучили.</i>	Смотрят презентацию, вспоминают пройденный материал.	Актуализация полученных знаний	
4	Объяснение темы	Проверка знаний и выявление уровня художественного восприятия учащихся	Фронтальная работа, индивидуальная	Создание атмосферы, предрасположенной к диалогу с художественным произведением; Диалог с учащимися, проверка их знаний. Анализ картин на: <ul style="list-style-type: none"> • умение воссоздавать сюжет художественного 	Участвуют в диалоге, наблюдают, слушают, отвечают на вопросы, высказывают свою точку зрения.	Умение наблюдать, делать выводы, умение внимательно следить за материалом, рассуждать, доказывать. Коммуникативные: планирование	Диалог с учащимися

				<p>произведения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • умение выделять знаки в живописном произведении и интерпретировать их значение; • умение определять идею художественного произведения. 	Анализируют картины, опираясь на знания, полученные в ходе серии занятий.	учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками. Регулятивные: контроль, коррекция. Познавательные: умение структурировать знания.	
5	Подведение итога урока. Рефлексия.	Организация рефлексии собственной учебной деятельности обучающихся	Фронтальная работа, индивидуальная	<p><i>Если бы вы были художником, который создаёт собственное произведение, какую идею вы бы хотели показать в своей работе?</i></p> <p><i>Какие художественные средства вы бы использовали для этого?</i></p>	Отвечают на поставленные вопросы	Более структурированное усвоение пройденного материала обучающимися. Более глубокое понимание важности той темы, которую поднимает данная серия занятий.	Опрос
8	Домашнее задание 2 мин.	Выявление границы применимости нового знания и использование его в системе изученных ранее знаний, включение	Индивидуальная работа	Выдать домашнее задание.	Записывают домашнее задание	Применение новых знаний	Домашнее задание

		нового способа действий в систему знаний.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Творческая работа

Так как мы занимаемся работой связанной с художественным восприятием, то было решено применить полученные знания в ходе своей творческой работы. С самого начала необходимо было разработать концепцию творческой работы, чтобы она совпадала с темой выпускной квалификационной работы.

Главной идеей стало отражение человека в зеркале. Поэтому было решено изобразить людей, которые видят себя в зеркале, окруженные повседневными мелочами.

Работа выполнена на бумаге 40x40. В качестве материалов была выбрана гуашь.

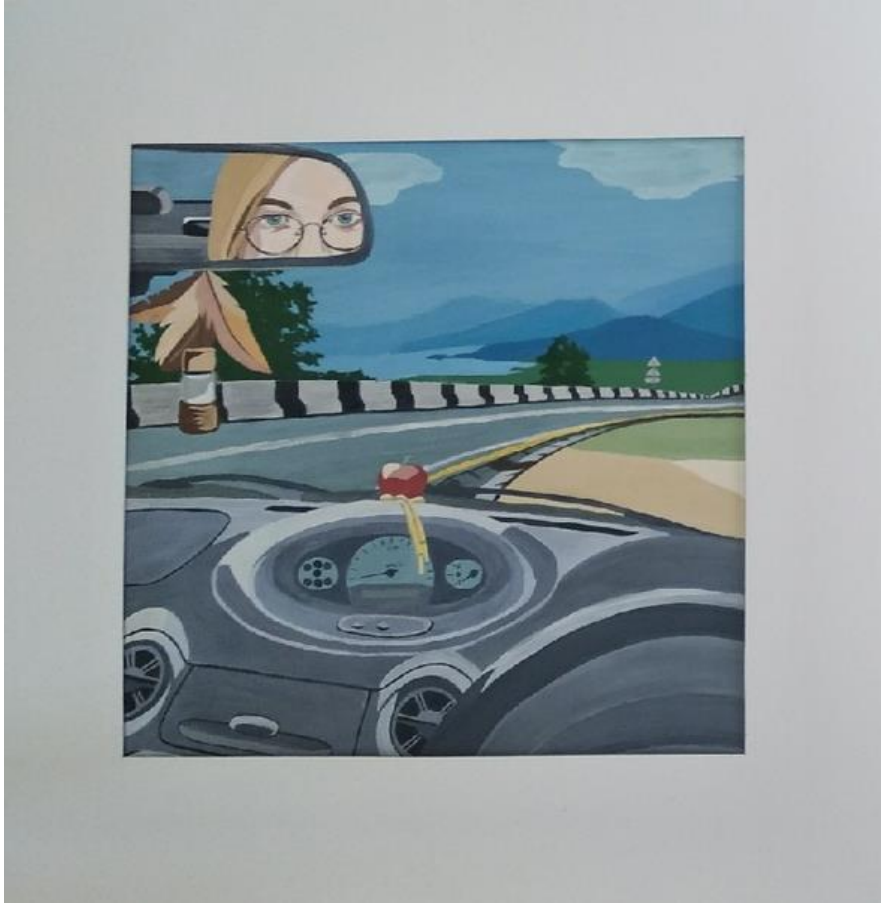
Следует больше рассказать о том, какой смысл заложен в творческой работе:

Все люди разные. Индивидуальность, необычность во всём. Стремление выделиться, быть не как все - эти проявления индивидуализма подталкивают нас к атомизации общества. Мир эгоистов. Где каждый из них, без сомнения, уникален, но так часто не способен к элементарной эмпатии.

Люди постоянно смотрят в зеркало. И каждый день видят себя в привычной обстановке.

Моя работа позволяет зрителю взглянуть в зеркало и увидеть отражение другого человека, себя альтернативного. Возможно, задать себе вопрос: "Кем бы я был, если родился в другой семье, в другом теле, городе и т.д."

Умение ставить себя на место другого человека, переживать "не-себя", понять, наконец, что вокруг такие же прекрасные люди, как и ты, а не функции для удовлетворения твоих потребностей - это то, чего так не хватает миру сегодня.

**Отзыв
научного руководителя
на выпускную квалификационную работу**

Шевчук Кристина Сергеевна

Ф.И.О. студента

44.03.01 Педагогическое образование,
направление обучения

Изобразительное искусство

направленность (профиль) образовательной программы

*«Диалог с живописью и проведением
как способ развития осознанного
всмирнения обучающегося старшего поколения»*

тема выпускной квалификационной работы *Взрослые*

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент(ка) освоил(а) следующие компетенции:

Формируемые компетенции	Продвинутый уровень сформированности компетенций	Базовый уровень сформированности компетенций	Пороговый уровень сформированности компетенций
ОК-1 способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения	✓		
ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции	✓		
ОК-3 способен использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве	✓		
ОК-6 способен к самоорганизации и самообразованию	✓		
ОПК-1 готов сознать социальную значимость своей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности	✓		
ОПК-2 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся	✓		
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов	✓		
ПК-2 способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики	✓		
ПК-6 готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса	✓		
ПК-7 способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности	✓		
ПК-8 способен проектировать образовательные программы	✓		
ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования	✓		

В процессе работы Шевчук Р.С. продемонстрировал (а)
Фамилия Инициалы обучающегося
Ирвингштейн уровень сформированности
проверяемых компетенций.

Студент(ка) при выполнении выпускной квалификационной работы
проявил(а) себя как родословный, циничный, циничный
педагог - манипулятор

Содержание ВКР соответствует предъявляемым требованиям.
соответствует / не соответствует

Структура ВКР соответствует предъявляемым требованиям.
соответствует / не соответствует

Оформление ВКР соответствует предъявляемым требованиям.
соответствует / не соответствует

Выпускная квалификационная работа рекомендуется к защите.

29 . мая . 2019

Научный руководитель

А.С. М. Димитриев
подпись расшифровка подписи

АНТИПЛАГИАТ
ТВОРИТЕ СОБСТВЕННЫМ УМОМ

Красноярский государственный
педагогический университет им.
В.П.Астафьева

СПРАВКА о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований

Проверка выполнена в системе
Антиплагиат.ВУЗ

Автор работы	Шевчук Кристина Сергеевна
Подразделение	
Тип работы	Выпускная квалификационная работа
Название работы	Диалог с живописным произведением как способ развития художественного восприятия обучающихся старшего школьного возраста
Название файла	ВКР Шевчук К.С. ДИАЛОГ С ЖИВОПИСНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ.txt
Процент заимствования	24,66%
Процент цитирования	0,88%
Процент оригинальности	74,45%
Дата проверки	12:56:09 28 мая 2019г.
Модули поиска	Кольцо вузов; Модуль поиска общеупотребительных выражений; Модуль поиска перефразирований Интернет; Модуль поиска "КГПУ им. В.П. Астафьева"; Модуль поиска Интернет; Модуль поиска переводных заимствований; Цитирование; Сводная коллекция ЭБС
Работу проверил	Дмитриева Наталья Юрьевна ФИО проверяющего
Дата подписи	29.05.2019 Подпись проверяющего

Чтобы убедиться
в подлинности справки,
используйте QR-код, который
содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего. Предоставленная информация не подлежит использованию в коммерческих целях.

Согласие

**на размещение текста выпускной квалификационной работы обучающегося
в ЭБС КГПУ им. В.П. Астафьева**

Я, Шевчук Кристина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

разрешаю КГПУ им. В.П. Астафьева безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме и по частям написанную мною в рамках выполнения основной профессиональной образовательной программы выпускную квалификационную работу бакалавра

на тему: Диалог с психологической подготовкой как способ развития ответственности обучающихся старшего школьного возраста

(название работы)

(далее - ВКР) в сети Интернет в ЭБС КГПУ им. В.П.Астафьева, расположенном по адресу <http://elib.kspu.ru>, таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к ВКР из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на ВКР.

Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами академической этики и не нарушает интеллектуальных прав иных лиц.

17.06.2019г

дата

_____

подпись