

Искусство и современный человек, изучение и сохранение культурного наследия

Выполнение анализа произведения изобразительного искусства

Презентация к уроку

«Беседы об искусстве», 1 класс

*Подготовил: Артеменко Евгений Михайлович
преподаватель МБУ ДО «ДХШ» г. Рубцовск*

Содержание

1. Посещение выставок
2. Как описать картину?
3. Правила проведения описания произведения искусства
4. План описания художественного произведения
5. Дополнительные рекомендации
6. Пример описания картины
7. Самостоятельная работа
8. Домашнее задание
9. Список использованных источников и литературы
10. Аннотация

A wide-angle photograph of a grand museum gallery. The space is characterized by a high ceiling with a large, multi-paned skylight that allows natural light to illuminate the interior. The architecture features classical elements, including tall, fluted white columns with ornate Corinthian capitals. The floor is made of light-colored stone tiles with circular patterns. In the background, a curved wall is covered in a deep blue fabric, displaying several framed paintings. To the left and right, glass display cases containing golden artifacts are visible, along with white busts on pedestals.

**Выполнение анализа произведения
изобразительного искусства**

Посещение выставок



Дрезденская картинная галерея

Посещение выставок музеев, картинных галерей позволяет познакомиться с произведениями искусства. Оттуда зрители возвращаются наполненные идеями и впечатлениями от увиденного.

Чтобы поделиться эмоциями с друзьями о понравившихся произведениях искусства, нужно как можно точнее уметь их описывать.

Как описать картину?



К. С. Малевич
«Чёрный квадрат»

Описывая картину необходимо пересказать и то, что именно изображено (денотативное прочтение - обозначающее), а также те мысли или чувства, которые хотел передать автор (коннотативное прочтение – дополнение к основному значению).

Для этого нужно уметь выполнять анализ художественных выразительных средств, а также знать кем и когда выполнено произведение.

Правила проведения описания произведения искусства

Любое описание должно выполняться по плану и традиционно состоит из трёх частей:

- 1. Вступительная часть: необходимо представить произведение и автора.*
- 2. Основная часть: описание содержания произведения, анализ художественных выразительных средств.*
- 3. Заключительная часть: основной вывод, подведение итога.*

План описания художественного произведения

1. Представление произведения:

- **Сведения о авторе данного произведения:** направление, в котором он работал, особенности творчества художника, другие его произведения.
- **Сведения о данном произведении:** название, техника исполнения (акварель, масло и т.п.), размеры (высота и ширина), время создания, место хранения (музей, частное собрание и т.п.), стиль, направление, жанр, история создания.

2. Описание произведения:

- сюжет (о чем повествует картина);
- описание главных героев произведения (если они есть);
- роль деталей в произведении (расшифровка символических деталей);
- колорит (почему художник выбрал данное цветовое решение);
- свет в произведении (источник света, характер светотени);
- композиция (формат, композиционная схема, ритм, динамика, и т.п.).

3. Основной вывод:

- главная идея произведения;
- значение произведения (его связи с предшествующей и последующими традициями искусства).

Дополнительные рекомендации

Пользуясь планом описания картины, нужно помнить, что к нему нужно относиться творчески. Например, что-то сократить, если картина не соответствует какому-то пункту. Можно поменять пункты местами.

Можно начать описание более оригинальнее чем имя и годы жизни художника. Например, написать небольшой экспромт от лица одного из героев картины.

The background is an abstract painting with visible brushstrokes and a textured surface. The colors are muted, including shades of beige, light brown, yellow, and green. A white rounded rectangular box is centered on the left side of the image, containing the text.

Пример описания картины

1. Представление произведения



*Валентин Александрович Серов
«Девочка с персиками»*

Сведения о авторе данного произведения



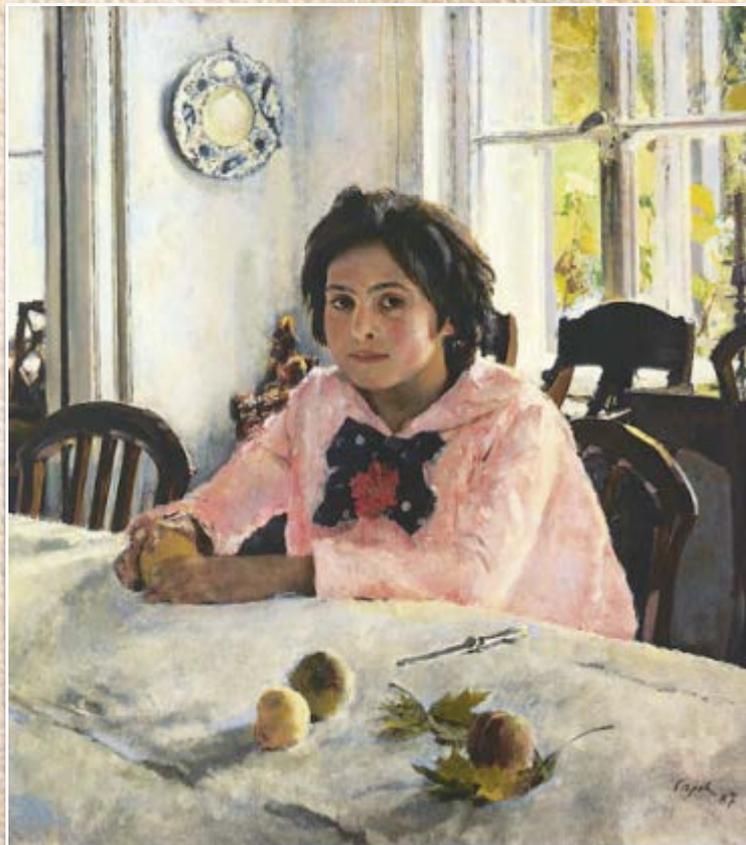
Серов
Валентин Александрович
(1865 - 1911)

Серов вошел в историю русского искусства как художник исключительной глубины и многосторонности, с блеском испытывавшим свои силы почти во всех жанрах живописи и графики. Но высшие его достижения принадлежат области портрета.

В творчестве художника имеются отголоски разных живописных направлений и стилей: от реализма до импрессионизма и модерна.

Творческое наследие художника составляют картины: «Мика Морозов», «Портрет К.А.Коровина», «Портрет М.Н.Ермоловой», «Девочка с персиками».

Сведения о данном произведении



Название произведения:
«Девочка с персиками».

Дата исполнения: 1887 г.

Техника: холст, масло.

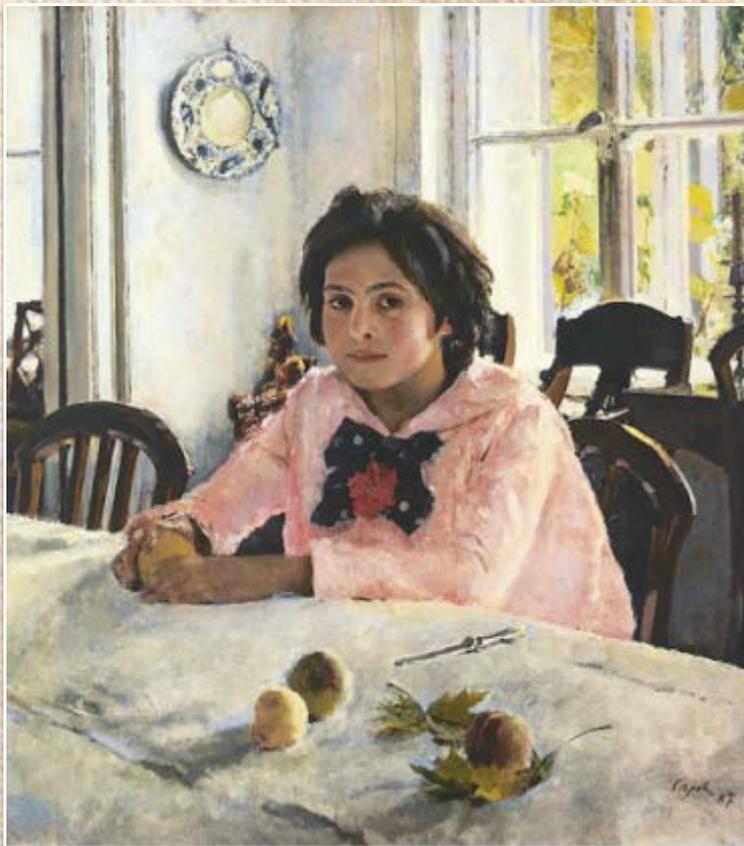
Размеры: 91×85 см.

Место хранения: Государственная
Третьяковская галерея, Москва.

Жанр: портрет.

Стиль: реализм.

Сведения о данном произведении

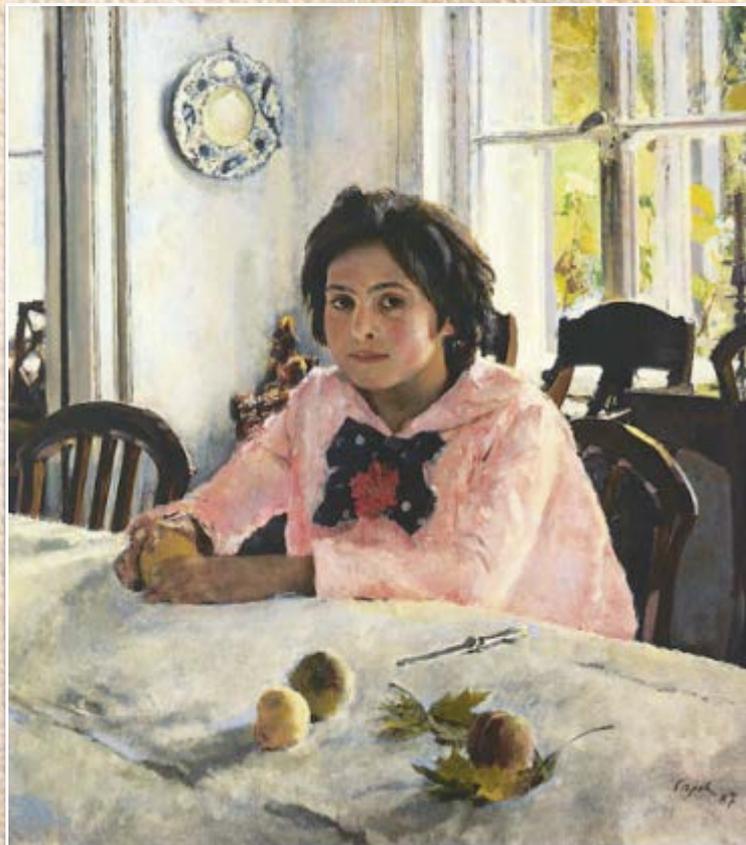


История создания произведения

На картине изображена Вера Мамонтова – двенадцатилетняя дочь Саввы Мамонтова и любимица художников, гостивших в то время у них в имении Абрамцево.

Картина была создана художником, еще не достигшем 22 лет, работа заняла несколько месяцев. Валентин Серов писал: «Писал я больше месяца и измучил её, бедную, до смерти, уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности, — вот как у старых мастеров».

2. Описание произведения



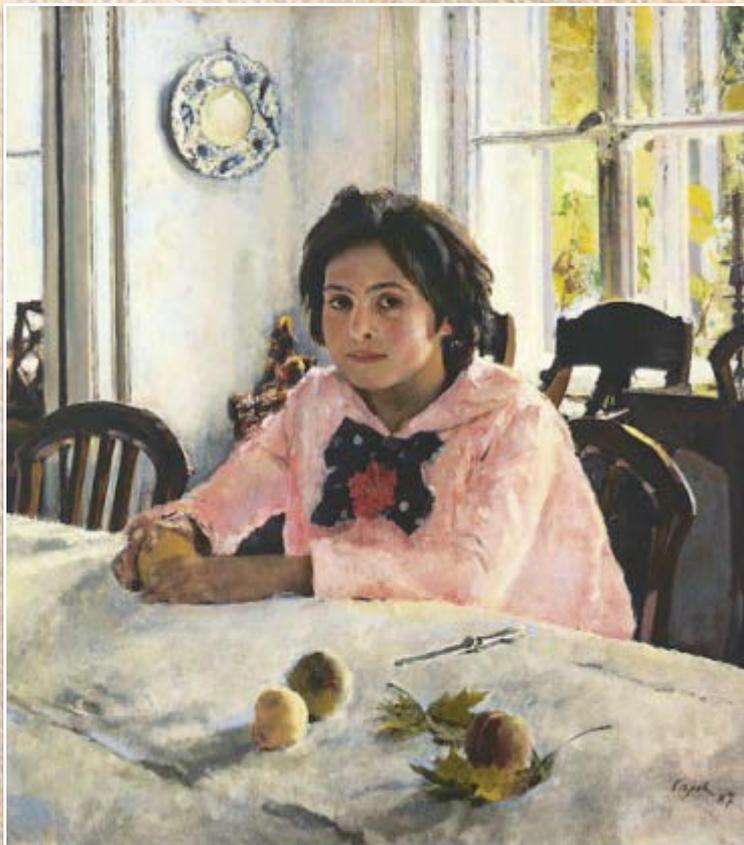
Сюжет

На портрете изображена девочка, сидящая за столом. На ней розовая блузка с тёмно-синим бантом.

Кажется, что эта бойкая и непоседливая девочка лишь на секунду присела к столу, взяла в руки персик, но сейчас же встанет и убежит по своим делам.

На переднем плане изображены лежащие на столе нож, персики и листья. На дальнем плане показан интерьер комнаты с большим окном.

2. Описание произведения



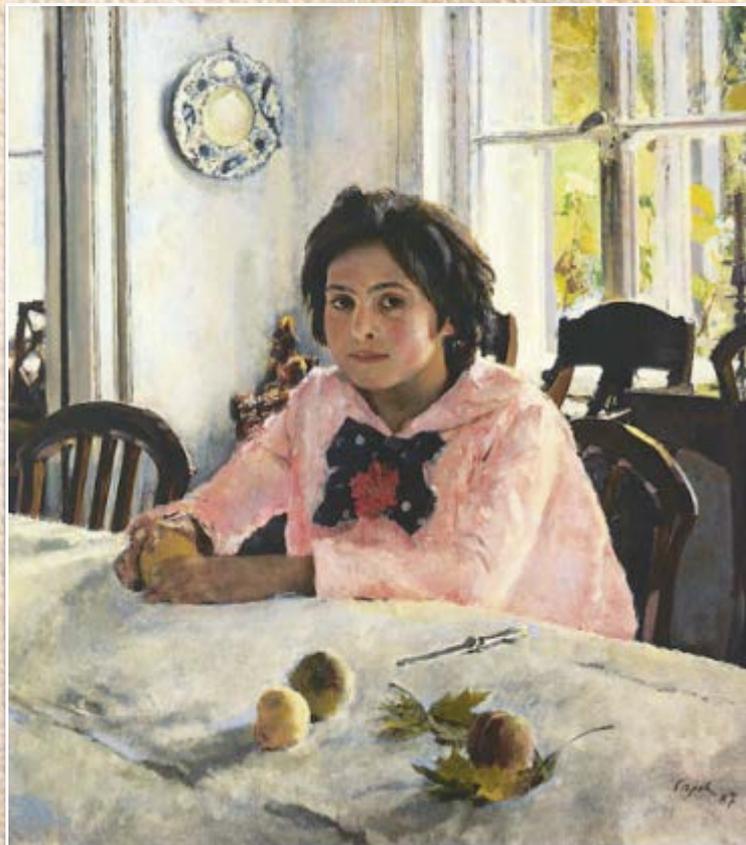
Описание главного героя

Глядя на картину, мы видим очень живую и загорелую девочку с шапкой непокорных густых волос.

Она пристально смотрит на зрителя большими темными глазами, в которых затаился какой-то огонек.

Девочка смотрит на нас, но создается впечатление, что ее голова занята совершенно отстраненными мыслями, девочка задумалась о чем-то своем.

2. Описание произведения



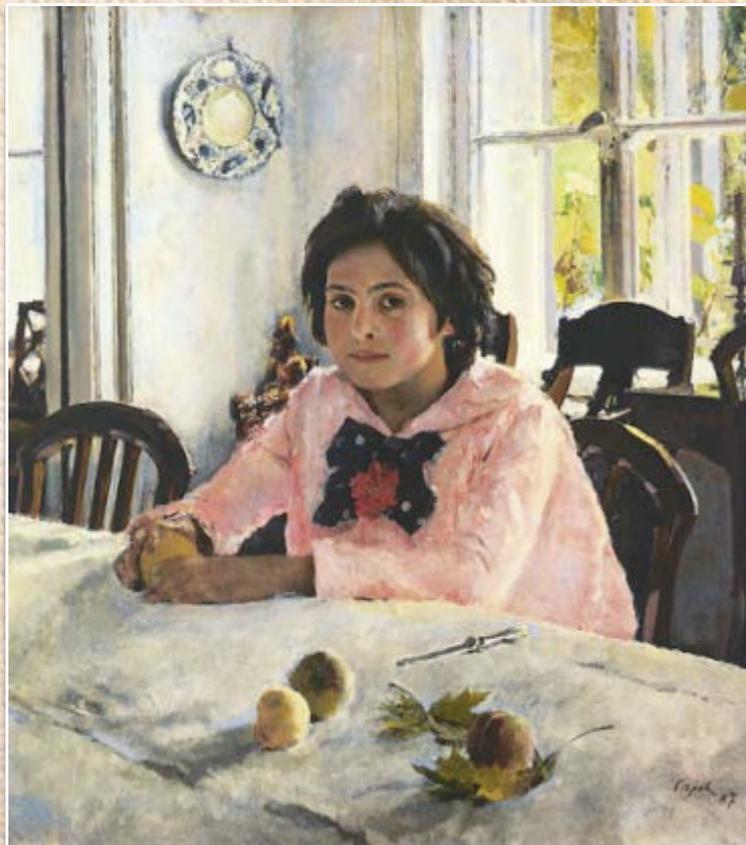
Роль деталей

Вся поза девочки выражает сдерживаемое нетерпение, кажется, что она лишь на минуту уселась за столом.

У нее чуть раздуваются ноздри, будто бы она не может отдышаться от быстрого бега, а карие глаза искоса поглядывают на нас, словно замышляя очередную проделку.

Несмотря на то, что губы ее серьезно сжаты, в них бездна детского лукавства.

2. Описание произведения

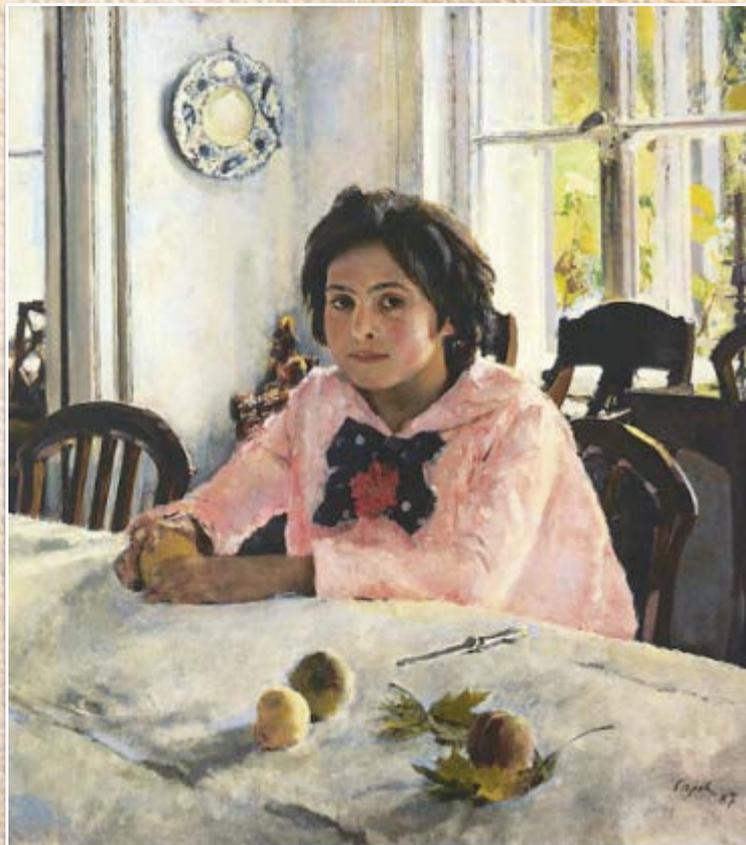


Колорит

Смуглое лицо девочки оттеняется общим голубоватым тоном картины.

Этот на первый взгляд, холодноватый тон смягчается теплыми тонами лежащих на столе персиков и листьев и завершается звучным мажорным тоном розовой блузки.

2. Описание произведения



Свет

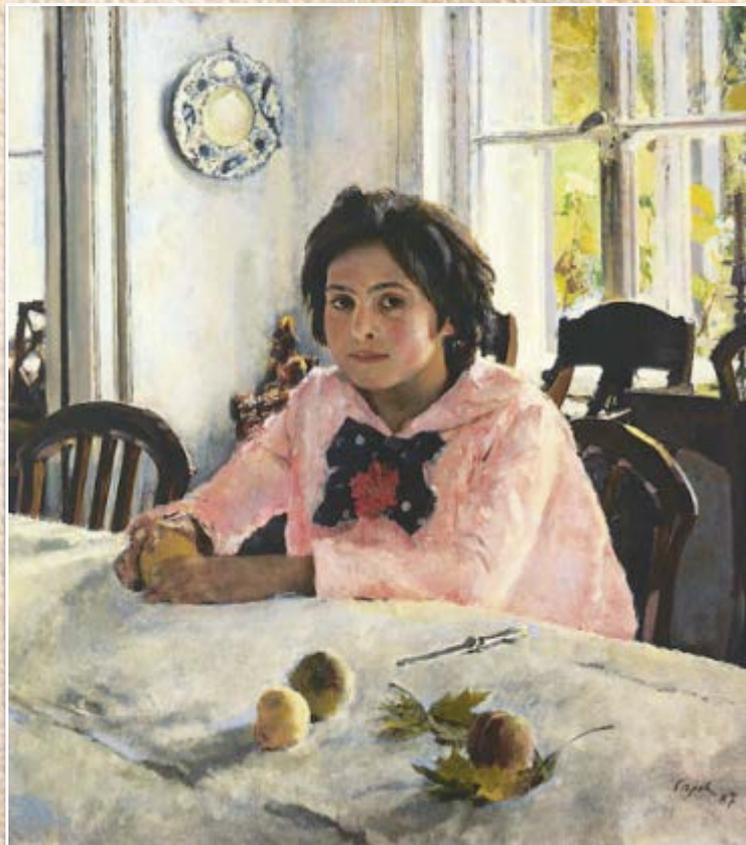
Вся картина залита светом.

Этот необыкновенно бодрящий солнечный свет, врывающийся через окно, насыщает все пространство большой и светлой комнаты.

Он играет разноцветными отблесками и на стене, и на повешенном в простенке блюде, и на спинке стульев.

Свет скользит по лицу девочки, рождает на ее розовой блузке игру сиреневых и голубых бликов.

2. Описание произведения



Композиция

Во всем портрете продуманная композиционная завершенность.

Фигура вписана в окружающую обстановку, как в естественную жизненную среду, что превращает портрет в картину, а мастерски написанное, насыщенное воздухом пространство не только столовой, но и парка за окнами - делает эту картину живой и привлекательной.

3. Основной вывод

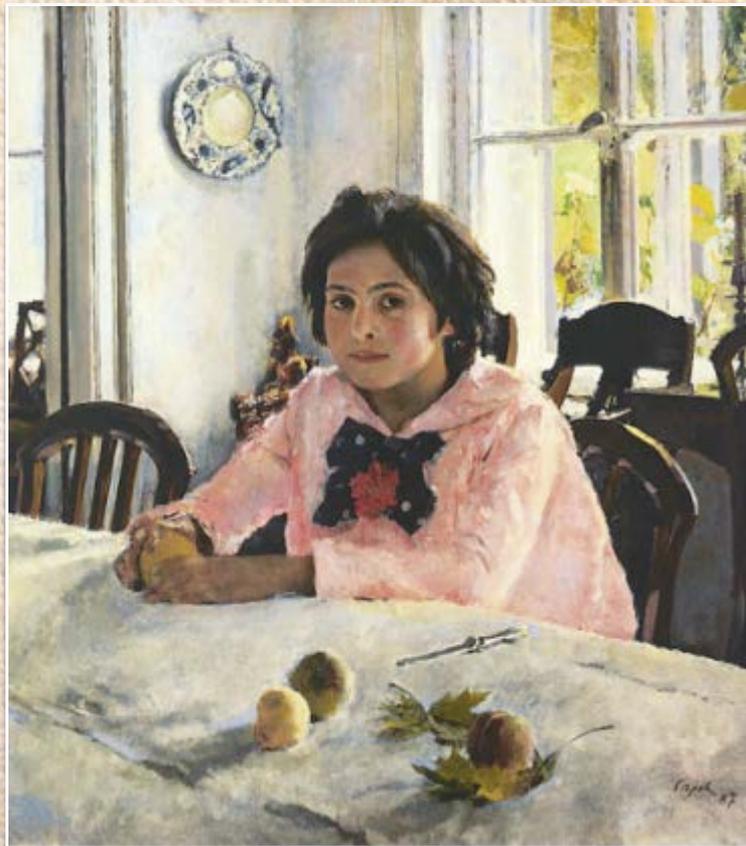


Главная идея произведения

Художнику удалось с помощью небольшой картины рассказать целый роман о девочке, о ее характере, чувствах – таких же светлых и чистых, как и ее облик.

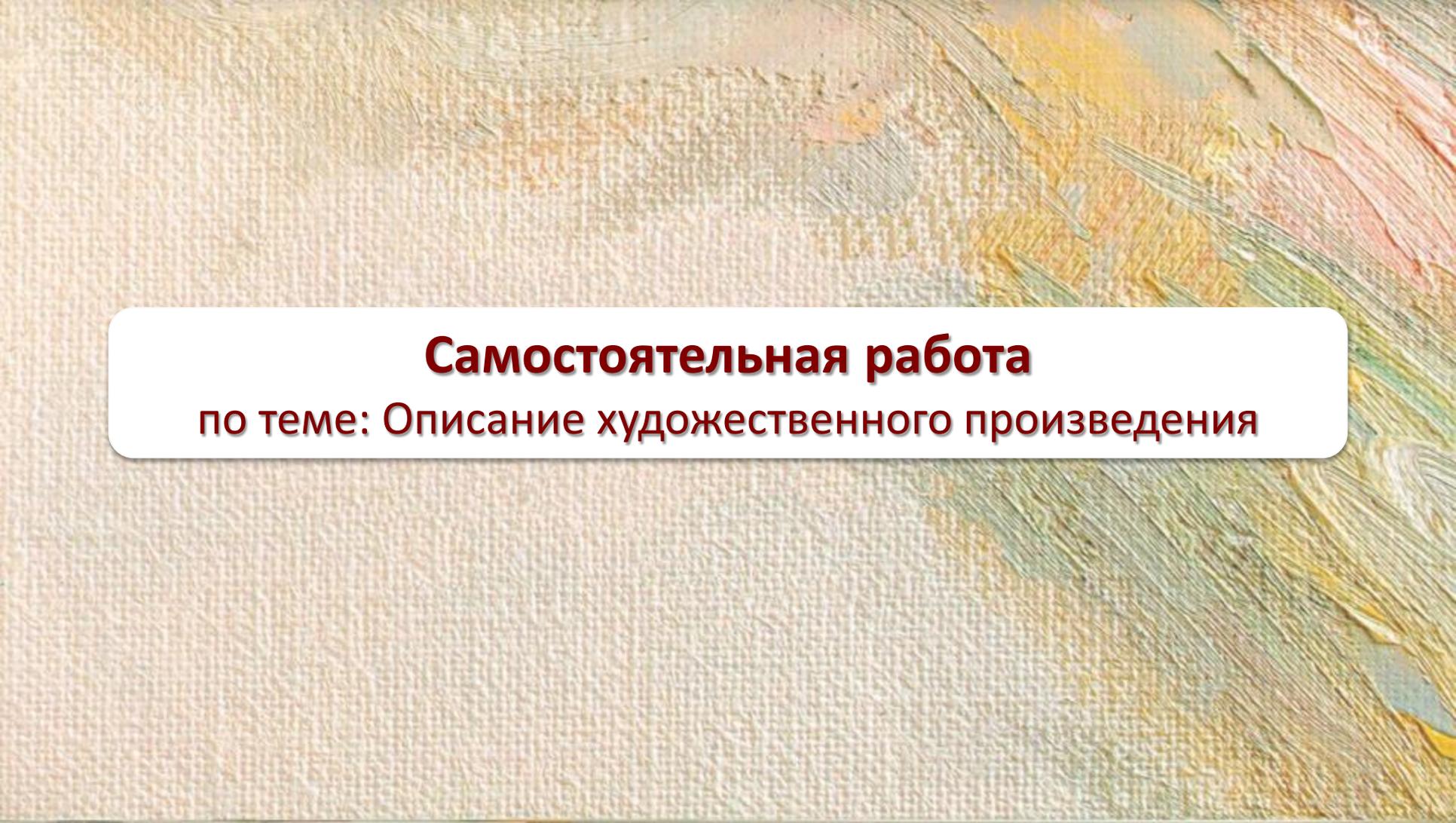
Картина «Девочка с персиками» - ода весне, обаянию юности и непосредственности, всему тому, что восхищает и радует нас в жизни.

3. Основной вывод



Значение произведения

Картина "Девочка с персиками" поразила тогдашнюю Москву и стала одним из шедевров русской портретной живописи.



Самостоятельная работа
по теме: Описание художественного произведения

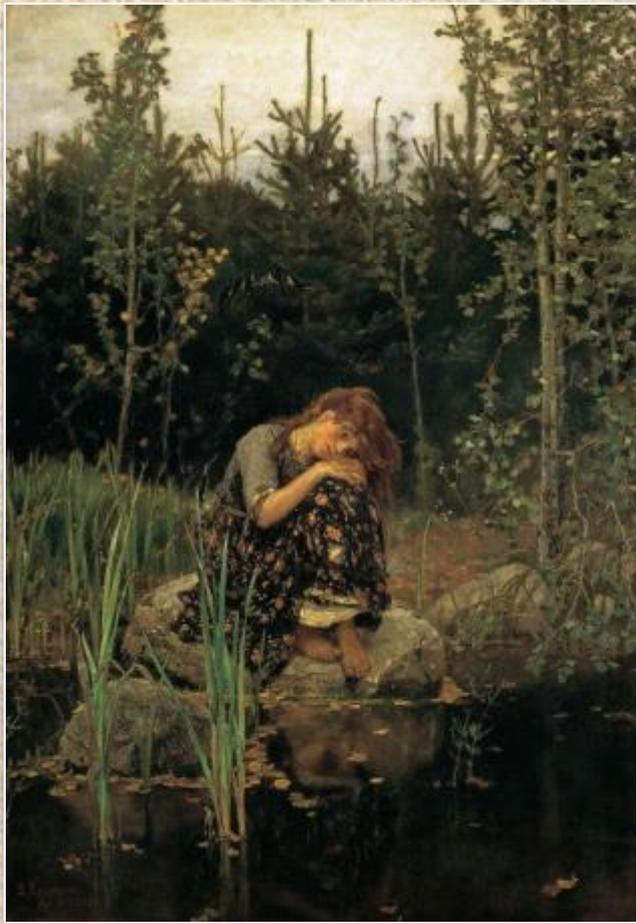
Опишите предложенную картину самостоятельно



Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926)

«Алёнушка», 1881

Холст, масло, 173х121 см., Государственная Третьяковская галерея, Москва



В.М. Васнецов «Алёнушка»

План описания произведения:

- **сюжет** (о чем повествует картина);
- **описание главных героев произведения** (если они есть);
- **роль деталей в произведении;**
- **колорит** (почему художник выбрал данное цветовое решение);
- **свет в произведении** (источник света, характер светотени);
- **композиция** (формат, композиционная схема, пространство, симметрия, равновесие, ритм, динамика, контраст и т.п.).

Основной вывод:

- **главная идея произведения;**
- **значение произведения.**

Домашнее задание



В.М. Васнецов «Алёнушка»

В библиотеке или интернете найти описание картины В.М. Васнецова «Алёнушка». Проанализировать описание картины, определить какая часть текста соответствует введению, основной части и заключению, какие выразительные средства живописи и композиции помогли раскрыть содержание картины.

Список использованных источников и литературы

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? – М., 1991.
2. Барб-Галль Ф. Как говорить с детьми об искусстве. – СПб.: Арка, 2007.
3. Ваच्याнц А.М. Введение в мировую художественную культуру. – М., 2009.
4. Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искусства. – М.: Знание, 1978.
5. Ильина Т.В. Введение в искусствоведение. – М., 2006.
6. Кравченко Т.Ю., Станишевский Ю.А. Я познаю мир: Искусство. Детская энциклопедия. - М.: АСТ, 2006.
7. Претте М.К. Как понимать искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. История, эпохи и стили. – М., 2002.
8. Смирнова Л.П. Азбука искусства. Как научиться понимать картину [Электронный ресурс]. – М.: Новый Диск, 2007. - (CD-ROM).
9. Сокольникова Н.М. Краткий словарь. - Обнинск: Титул, 1998.
10. Тикунова Л.И., Корепанова М.Н. Пишем сочинение по картинам русских художников: Рабочая тетрадь для детей 8-10 лет. – М.: Росткнига, 2010.
11. ru.wikipedia.org
12. dic.academic.ru
13. www.wikipaintings.org/ru/

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа» города Рубцовска

Учебное пособие к предмету «Беседы об искусстве», 1 класс

Раздел 5. Искусство и современный человек, изучение и сохранение культурного наследия

Тема: Выполнение анализа произведения изобразительного искусства

Разработчик: Артеменко Евгений Михайлович, преподаватель высшей квалификационной категории
МБУ ДО «ДХШ» г. Рубцовск

Для улучшения качества образования в предметной области «История искусств» подготовлены авторские мультимедиа презентации, которые разработаны с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Мультимедиа презентации разработаны в соответствии с разделами и темами программ учебных предметов «Беседы об искусстве» и «История изобразительного искусства». В мультимедиа презентациях содержится краткое изложение учебного материала с необходимыми иллюстрациями и репродукциями художественных произведений, указаны задания для учащихся, а также приводится список литературы по изучаемой теме. Презентации предназначены для воспроизведения на ПК и выполнены в программе «Microsoft PowerPoint», используются следующие форматы файлов - «.ppt», «.pptx» и «.pdf».

Внимание! В соответствии с Законом об авторском праве использование авторских материалов целиком или по частям разрешается только с письменного согласия автора или с указанием Ф.И.О. автора, а также размещением активной ссылки на персональный интернет сайт автора и контактной информации:

<http://art78.jimdo.com>

[E-mail: art78em@gmail.com](mailto:art78em@gmail.com)