Сприймання, аналіз та інтерпретація творів мистецтва

(методичні рекомендації)

Проблеми художнього сприймання знайшли широке висвітлення в науковій літературі (Є. Назайкинський, О. Ростовський, О. Рудницька та ін.). Спираючись на провідні позиції їх теоретичних міркувань, запропонуємо навчальні підходи до організації та розвитку здатності учнів до повноцінного сприймання художніх образів.

Сприймання — це, по суті, зміст образів мистецтва, інформацію про які отримує людина в процесі споглядання чи слухання художніх творів. На відміну від *сприйняття*творів мистецтва, яке не стосується образного їх змісту (сприйняття музики виключно як звучащого фону; сприйняття картини як кольорового забарвлення полотна, що не містить ніякого смислового чи емоційного ряду, що не несе художньо-виражального навантаження тощо), художнє *сприймання* виражає прагнення (особистості до усвідомлення тих переживань, що їх втілено композитором, художником у мистецтві, стремління отримати насолоду під досконалості форми їх художніх творінь.

Структура мистецького сприймання включає почуттєво-оцінювальну реакцію, розрізнення окремих ознак твору чи його фрагментів, формування цілісного образу сприйнятого (відтворення змістовних характеристик музичного образу).

Специфіка інтегрованого уроку «Мистецтво» полягає у спрямуванні на поліхудожній та полікультурний розвиток учнів закладів загальної середньої освіти. Засобом комплексного впливу на учнів є твори різних видів мистецтва, фольклорні та культурні явища, яки мають інтегруватися у єдине художньо-освітнє поле. Культурно-мистецька інформація вкупі з інформацією галузей: філософія, релігієзнавство, географія, історія, – повинні створити цілісне уявлення про певну культурну епоху, окреме явище культури, художній напрямок, видатну постать, твір мистецтва.

Метою інтегрованого уроку «Мистецтво» у закладах загальної середньої освітине є надання академічних знань у галузі мистецтва – це прерогатива спеціалізованих навчальних закладів. Але первинні культурологічні та мистецькі знання мають бути отримані учнями, яки вивчають інтегрований курс«Мистецтво», тому що поза них не може бути повноцінно здійсненим процес сприймання, аналізу та інтерпретації творів мистецтва.

Головною структурною одиницею уроку «Мистецтво» є твір мистецтва, який виступає водночас метою та засобом розкриття певної теми. Методика подачі цього твору безсумнівно залежить від вчителя, особливості його творчої інтерпретації художнього образу та того, яким чином він зможе донести своє розуміння учням залежить суб’єктивна ідеальна модель, яка залишиться у свідомості дітей. Ми пропонуємо варіант презентації окремого художнього твору, який має поєднувати інформаційно-рецептивні та репродуктивні методи художньо-естетичного впливу на школярів.

Першим етапом презентації твору мистецтва має бути безпосередня демонстрація обраного прикладу, що повинно активувати увагу та здійснити перше враження, на основі якого має створитися первинний споглядальний образ.

Наступний етап – яскраве вербальне надання вчителем своєї інтерпретації художнього образу твору, яке має спиратися на метод художньо-педагогічної драматургії, бути на разі спектаклем на тему обраного твору. Головною метою даного етапу є викликання почуття захопленості, зацікавленості, живого інтересу до мистецького прикладу, налагодження емоційного контакту між художнім образом та дитиною. Безсумнівно, що цей етап є найголовнішим у процесі сприймання, тому – що від синтезу власно отриманого первинного враження та від майстерності вчителя, рівня його володіння мистецтвом мови залежить відбиття художнього образу у свідомості дитини.

Третій етап ознайомлення містить детальне описання-аналіз твору мистецтва. Завдяки йому здійснюється процес запам’ятовування та подальшого впізнавання. Розкриття особливих засобів виразності, які є складовими обраного художнього добутку повинно здійснюватися методами, яки відрізняються від традиційних академічних методів, притаманних спеціалізованим мистецьким закладам, спрямованих на набуття знань, вмінь та навичок. Особливістю цього аналітичного етапу є те, що роз’яснюючи «мовні засоби» окремого виду мистецтва вчитель мусить мати на увазі генетичну спорідненість мистецьких мов, можливість синестезійних аналогій, котрі можуть і мають з’являтися у свідомості учнів, та на їхню емоційну спрямованість.

Таким чином ми маємо своєрідну «тріаду» – суб’єктивне спостереження дитини, об’єктивація суб’єктивної інтерпретації дорослого та об’єктивну інформацію про технологію складання художнього твору. Успішне поєднання цих складових повинно створити синтетичну єдність сприймання, уяви, та інформаційного потоку, що спрямовано на емоційно-особистісне та інтелектуально-практичне усвідомлення художньої інформації. Накладання суб’єктивного враження від твору мистецтва на знання, яки були отримані утворюють новий акт художнього пізнання дитини, збагачення життєвого досвіду, формування світоглядної системи. Таким чином ми можемо говорити про певний факт соціалізації, оскільки твір мистецтва має можливість створити умови для інтерактивного моделювання явищ, ситуацій, почуттів, дій, з якими дитина ще не мала контакту у реальному житті, але вже склала ставлення до них через акт мистецького пізнання. Яким чином буде реалізовуватися ця ідеальна модель у подальшому житті багато у чому залежить від того, яким чином дитина реалізувала себе у контексті даного твору мистецтва, як розв’язала проблему власного ставлення до герою та образу, яким чином здійснилося накладання художньої реальності на вольову інтенцію особистості.

Методичні особливості презентації творів різних видів мистецтва на інтегрованому уроці «Мистецтво»

Музичне мистецтво.

При використанні творів музичного мистецтва на уроках «Мистецтво» вчитель повинен враховувати, що інформація про специфіку створення та особливості сприймання музичного образу не повинна дублювати освітній зміст навчальної дисципліни «Музичне мистецтво». Необхідно розкривати ті специфічні особливості, яки роблять музичний образ неповторним, або акцентувати увагу на синестезійних зв’язках художнього образу в музиці та інших видах мистецтва. На відміну від уроку «Музичне мистецтво» звернення до музичного твору на уроці «Мистецтво» може мати дещо іншу функцію: як мети навчання, саме як на уроці музики, так і засобу навчання.

Якщо на уроці «Мистецтво» звертаються до конкретного музичного твору, як до певного прикладу мистецтва, обов’язковою умовою буде художньо-педагогічний аналіз даного твору. Необхідно підкреслити що подібний аналіз повинен здійснюватися або заздалегідь, або після виконання музичного твору, ця прописна істина зазвичай забувається учнями, яки коментують твір під час звучання музики. Музично-педагогічний аналіз музичного твору повинен бути продуманим та здійсненим таким чином, щоб спочатку емоційно настроїти учнів на прослуховування, а потім забезпечити глибокий та емоційний аналіз прослуханого (докладніше цей процес описаний у посібниках з методики музичного виховання).

Також, слід звертати увагу вчителю інтегрованого курсу «Мистецтво», що при первинному знайомстві з музичним твором,крім обов’язково-формальних даних про історію створення, особистості композитора, та особливостей стилю вчителю бажано :

– окреслити суто музичні засоби створення музичного образу (мелодію, інтонацію, гармонію, оркестрування, тощо) та загально мистецьки засоби виразності (ритм, динаміку, композицію) зупинившись на особливостях розуміння цих виразних засобів;

– виявити своєрідність пізнавального змісту музики у безпосередньому втіленні людських почуттів;

– розкрити емоційний зміст музичного твору, як образного відображення певного духовного явища та ставлення до нього композитора;

Треба відзначити, що розучування та посильне відтворення зразків народної та професійної музики викликає велике задоволення учнів не тільки молодших, а й старших класів, яки вже не вивчають «музичне мистецтво» і дуже скучать за хоровим співом.

Досить розширеним є прийом використання музичних творів для створення «музичного фону» для образного доповнення поетичного, або візуального образу. В цьому випадку твір, або фрагмент музичного твору стає своєрідним «диригентом сприйняття», та емоційно спрямовує потік інформації. Для застосування даного прийому є певні умови :

– музичний фон не повинен бути за яскравим та затьмарювати домінуючий візуальний, або поетичний образ;

– музичний фон повинен бути достатньо виразним для створення емоційної тональності цілісного художнього образу;

– музичний фон може виконувати і структуротворчу функцію, якщо композиційно об’єднує декілька творів мистецтва;

– музичний фон може емоційно співпадати з домінуючим художнім образом, але й може протиставлятися йому, бути контрастним, якщо це буде відтворювати авторську думку вчителя;

Використання музичного твору у якості фону потребує достатньо ретельної підготовки – прорахування хронометражу, продумуванні драматургічного співвідношення тексту та музики, тощо.

Образотворче мистецтво.

Обов’язковою складовою інтегрованого курсу «Мистецтво»є приклади образотворчого мистецтва, яки виступають візуальним інтегрантом при створенні комплексного художнього образу на уроці. При звертанні до образотворчих творів, або до прикладів з галузі архітектонічних видів мистецтв необхідно зупинятися на особливостях побудування художнього образу. В даному випадку вчитель мистецтва має ексклюзивне право донесення подібної інформації, бо інші дисципліни закладів загальної середньої освіти не дублюють її. Тому здатність учня до адекватного сприйняття, розуміння, художньої інтерпретації, та творчого відтворення зразків образотворчого мистецтва залежить не тільки від природних здібностей дитини, але й від обсягу художньо-педагогічної інформації та від емоційного враження, яки були отримані на уроці.

При зверненні до живописних зразків вчитель повинен надати розуміння сутності зображеного та рівню відношення його до оригіналу дійсності. Важливо підкреслити, що можливість різнобічного тлумачення та інтерпретації художнього образу є його характерною ознакою і здебільшого залежить від особистості того, що інтерпретує. Для повноти розуміння художнього зображення необхідно усвідомлювати специфіку, особливі риси та засоби виразності живопису. Ось декілька аспектів, яки мають бути усвідомленими вчителем мистецтва, та піднесені на уроці:

– загальною рисою живопису є чуттєва достовірність, яка упізнається оком та передає чуттєвий образ;

– специфічною рисою живопису є те, що дійсність зображена суб’єктивно (ілюзія трьохмірного простору на плаский поверхні), на відміну від об’єктивності скульптурного образу;

– головні засоби виразності живопису – лінія (організує простір), колір (надає простору об’єм, динаміку, передає світло), колорит (взаємодія кольорів у просторі однієї картини, або характерна для творчості певного митця),світлотінь (колористичне вирішенні простору);

– засоби організації простору (перспектива, композиція).

При розгляданні на уроці певного твору живопису доцільно спиратися на наступну послідовність:

– передісторії створення полотна, місце картини і теми в творчій біографії митця (епоха, напрям, стиль);

– структурно-змістова побудова образу (пропорції, перспектива, ритм);

– знаходження смислового та зорового центру картини;

–колорістичне вирішення твору (образотворча функція кольору)

– виявлення індивідуальних рис творчості художника.

Методист з музики та естетичних дисциплін О.П. Сердюк