

Как подготовиться к написанию анализа произведения искусства и эссе по мировой художественной культуре.

*Богомаз Марина Викторовна,
учитель обществознания,
мировой художественной культуры
высшей категории
МАОУ гимназии №80 г. Челябинска*

Современный урок по мировой художественной культуре строится на следующих научных принципах:

- **Системный подход:** изучение культурных явлений во всеобщей связи, взаимодействии и взаимообусловленности.
- **Принцип культурно-исторического подхода:** определить место конкретного культурного явления в историко-культурном процесс; проявление общих закономерностей развития, особенности и новизна.
- **Принцип самоценности единичного фактора в истории культуры:** объяснение и оценка произведения искусства.

Остановимся на принципе самоценности единичного фактора в истории культуры. Ключевой единицей данного принципа является конкретное, то или иное произведение искусства, которое оценивается по следующим позициям:

- Произведение оценивается по критериям того времени, когда оно создано (содержание, техника и технология создания и т.п., что является неотъемлемой частью конкретной исторической эпохи).
- Что дало нового для того времени, когда произведение создано (новизна).
- Какую роль произведение сыграло для дальнейшего развития культуры.

Применяя данный принцип, любое произведение может быть рассмотрено как на *микроуровне*, т.е. анализ самого художественного произведения, и на *макроуровне*, т.е. определения места данного произведения в системе культуры данного общества и во времени – через написание *эссе* на ту или иную проблематику учебного курса.

Кроме того, целесообразно помнить, что любое произведение не только

отражает окружающую действительность, но и внутренний мир художника. Отсюда всегда присутствует проблема интерпретации художественного произведения, попытки аргументировано представить мысль автора.

Ключевыми элементами сформированности предметной компетенции по мировой художественной культуре являются умение анализировать произведения искусства и писать эссе-рассуждение, по предложенному авторскому высказыванию.

На школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской предметной олимпиады школьников по мировой художественной культуре заданиями второго тура являются анализ произведения и эссе. Данные типы заданий направлены на выявление художественно-творческого потенциала участников Олимпиады, их умения мыслить, рассуждать, аргументировано оценивать современные тенденции развития мировой художественной культуры и доказательно излагать свою точку зрения.

Анализ произведения искусства можно и целесообразно начинать писать поэтапно, от простой формы к более сложной:

- 1 уровень – *историко-биографический анализ* (историческая обстановка, создание произведения, биография художника), в большей степени является описанием произведения.
- 2 уровень - *сюжетно-композиционный анализ* (как автор выражает тему произведения средствами сюжета, композиции, основных средств художественного образа).
- 3 уровень – *психологический анализ*, который в большей степени относится не к самому произведению искусства, а главному герою, образу того или иного художественного произведения. Задача исследователя составить психологический портрет главного героя, опираясь на основные средства создания художественного произведения, которые использует в данном произведении автор.
- 4 уровень – *идейно-философский анализ* (данный вид анализа – это попытка

осмысления темы и главной философской идеи произведения)¹

Когда учащиеся овладевают вышеназванными видами анализа произведения искусства можно остановиться на синтетической форме анализа произведения искусства.

Например, *анализ живописного произведения*.

Главная задача: **определить и доказать к какому стилю или направлению относится произведение.**

1. Автор, название, время создания произведения.
2. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению; соответствие их требованиям.
3. История создания живописного произведения и его автор. Какое значение оно имеет в его творчестве?
4. Принадлежность к жанру: историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, натюрморту, интерьеру.
5. Смысл названия. Тема, идея произведения. Особенности сюжета и композиции.
6. Основные средства создания художественного образа: колорит, рисунок, ритм, светотень, фактура, манера письма.
7. Ваши впечатления от произведения живописи.

Данный анализ можно выполнять двумя путями (см. рис.1): «дедуктивный» и «индуктивный». Название подходов (путей) условно, отражает логику структурных элементов анализа, их порядок и соотношение между собой.

Рис. 1

В случае «дедуктивного» подхода, задача определения принадлежности к тому или иному художественному явлению проходит через характеристику эпохи и стиля, особенностей творческой манеры автора средствами системы доказательств-аргументов: идея и тема конкретного произведения, истории создания, особенностей композиции произведения, определения жанра и места его в историческом контексте эпохи, особенностей средств создания художественного

¹ **Тема** – то, о чем идет речь в произведении; объект художественного изображения; круг явлений, привлекающих внимание автора.

Идея – основная мысль произведения о предмете или явлении, в нем описанном; то главное, что хотел сказать автор по поводу проблемы.

Сюжет – последовательность событий в произведении; система основных событий, действий и конфликтов.

Образ – способ изображения действительности, результат художественного обобщения: *образ природы, образ родины, образ города*,

Язык художественного произведения – основное средство изображения картин жизни, художественных характеров, художественных образов, которое использует в своем творчестве писатель, совокупность изобразительно-выразительных средств и приемов воплощения идейно-эстетического содержания в художественной литературе.

образа данного произведения (см. рис. 2).

Рис. 2

При индуктивном подходе вводное слово, или исходный посыл и система доказательств меняются местами (см.рис 3).

Рис. 3.

Эссе - самый высокий уровень сложности заданий в Олимпиаде по мировой художественной культуре. Эссе трактуется как «разновидность очерка, в котором главную роль играет не воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий, ассоциаций». Сочинение в жанре эссе требует от автора не только умения продемонстрировать определенную «сумму знаний», но и сделать акцент на собственных чувствах, переживаниях, отношении к тому, о чем он пишет. Для эссе характерны ярко выраженная позиция автора, искренность, эмоциональность изложения. Жанр дает право на субъективное изложение заявленной проблемы и свободную композицию. В течение последних трех лет установились критерии оценивания эссе, которые одновременно являются его основными элементами.

1.	Формулировка проблемы на теоретическом уровне.
2.	Обоснование собственной точки зрения (позиции, отношения) к предложенному высказыванию.
3.	Корректное использование искусствоведческих понятий в контексте ответа.
4.	Использование в качестве примеров-аргументов конкретных шедевров искусства.
5.	Выдержанность художественного стиля изложения.

Первый шаг – это выбор эссе. Как правило, в качестве «тем» эссе предлагаются высказывания известных музыкантов, скульпторов, художников, общественных деятелей. *Например:*

- **В** сущности, нет ни прекрасного стиля, ни прекрасной линии, ни прекрасного цвета, единственная красота – это правда, которая становится зримой.

О. Роден

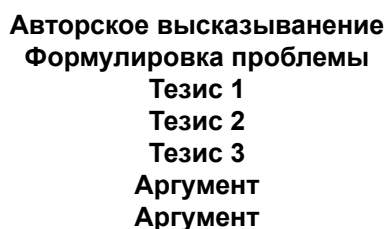
- **Все** прекрасное редко. *Цицерон*

- Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат. *Леонардо да Винчи*
- Когда я пишу картины, я чувствую себя сумасшедшим. Единственное различие между мною и сумасшедшим в том, что я не сумасшедший. *С. Дали*
- Пока автор жив, мы оцениваем его способности по худшим книгам; и только когда он умер - по лучшим. *С. Джонсон*

Когда тема выбрана, главное – вчитаться, вдуматься в тему, чтобы сформулировать проблему на теоретическом уровне, определить границы (пространство) темы, пути ее раскрытия.

Структура эссе логически вытекает из требований к нему. Поскольку эссе – это краткая форма изложения собственных мыслей автора по той или иной проблеме, то сама мысль выражается учащимся в виде тезиса². Но мысль всегда должна быть подкреплена аргументами-доказательствами. В данном случае это примеры конкретных произведений мирового искусства, периодов творчества художников, скульпторов, музыкантов, архитекторов; особенностей соотношения видов, жанров искусства во времени; особенности и примеры государственной политики в области духовной культуры общества и т.п. Раскрытие сформулированной на теоретическом уровне проблемы эссе целесообразно проводить через 2-3 тезиса, которые должны быть смысловыми отрезками, частями выделенной проблемы. Так же, целесообразно каждый тезис подкреплять 2-3 аргументами.

Таким образом, графически структуру эссе по мировой художественной культуре можно представить следующим образом:

² Тезис – это мысль ученика по решению ключевой проблемы эссе, сформулированная на основе или через понимание искусствоведческих понятий и терминов.

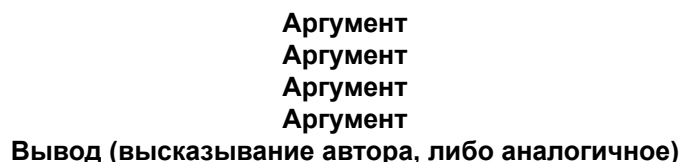

Рис. 4. Логическая структура эссе.

Представленная структура эссе имеет «кольцевую композицию», так как вступление (авторское высказывание) и вывод (обращение к высказыванию автора, либо другому, но аналогичному) фокусируют внимание на проблематике темы, только во вступлении проблему ставят, а в выводе обращаются к собственной точке зрения, через призму высказывания.

Последним критерием и элементом эссе по мировой художественной культуре является выдержанность стиля изложения материала. Следует помнить, что эссе присущи эмоциональность и художественное изложение. Экспрессивность стиля – весьма неплохое качество письменной речи, выражающая индивидуальность автора.

Конечно, чтобы легко и свободно владеть навыком написания эссе, необходимо в течение длительного времени (например, учебного года) тренировать данный навык, и, прежде всего, навык владения различными видами анализа произведения искусства. Именно навык анализа конкретного произведения позволит учащемуся подняться с микроуровня самооценности единичного фактора в истории культуры на макроуровень, т.е. определения места данного произведения в системе культуры данного общества и во времени; и быть успешным на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре.