

СХЕМА АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Критерий анализа	Специализированная лексика, обороты речи	Примеры анализа	Комментарий
История создания (автор, название, время создания, сведения из биографии художника, прототипы и пр.)	Художник, живописец, иконописец, мастер, творец. Картина, полотно, работа, произведение. Замысел, прототип	<i>Я. Тугенхольд:</i> «Мусатова привлекли не девочки на фоне яблонь, но и девочки, и яблони, одинаково ставшие майскими цветами, красочными арабесками, весенними пятнами. Это и есть подход к миру — декоративный»	Безусловно, история создания — ключ к пониманию произведения искусства, замысла художника. Учителю следует обратить внимание учащихся на то, что, во-первых, анализ, критическая заметка о произведении не предполагает переписывания статей из энциклопедий и справочников в надежде «набрать объем». Во-вторых, необходимо сообщать только принципиально важные для дальнейших рассуждений сведения из истории создания произведения. Глубокий анализ предполагает знание прообразов в истории изобразительного искусства (например, наследие Древней Руси в творчестве К. Петрова-Водкина)
Вид, жанр	Живописное произведение, произведение живописи. Пейзаж, натюрморт, исторический жанр, батальный жанр, анималистический жанр и др.; работа выполнена в жанре пейзажа, портрета и пр.	<i>Филипп о «Коня» Лисиппа:</i> Смотри, как гордый конь, из меди вылитый, Стоит, искусства чудный дар: он искоса Глядит, высоко голову подняв; бежать Готов он; гриву пышную он разметал По ветру. Если б из возниц какой-нибудь, Узду надев ему, бичом погнал коня, Твое творенье, о Лисипп, помчится вскачь Сверх ожидания: ведь, хоть медный, — дышит он	Сведения о видах, жанрах искусства, о специфике изобразительных средств сообщаются учащимся на первых занятиях курса «История изобразительного искусства», еще в первом классе. Закрепление, углубление этих знаний происходит на протяжении всего времени обучения, таким образом, этот (как и следующий) пункт анализа не должен вызывать затруднений. В качестве примера, иллюстрирующего особенности и возможности изобразительного языка различных видов искусства, учитель демонстрирует интерпретацию сюжета, например «Пьеты», скульптором (одна из многочисленных вариаций Микеланджело) и живописцем (авиньонская «Пьета», XV в.)
Художественная техника	Мозаика, витраж, масляная живопись, акварель и др.	<i>К. Петров-Водкин:</i> «Издавна москвичи гордились, как филипповскими пирогами, своей «живописностью». Цорновские разводы широчайшей кистью, не исчерпывающие формы, à la Архипов, броская, густо наложенная краска à la Репин — все эти признаки считались хорошим тоном и неотъемлемым достоянием Москвы-реки, а питерцы — жалкие графики, у них больше-таки акварелью балуются — европеизмом щеголяют — это вам, братцы, не «Три богатыря» нашего Васнецова, — говорили ядовито москвичи»	Каждая живописная техника — мозаика, акварель, витраж — имеет свойственную только ей специфику воздействия на зрителя. Тем интереснее попытки художников имитировать какую-либо технику (панно «Полет Фауста и Мефистофеля» М. Врубеля, «Изумрудное ожерелье» В. Борисова-Мусатова)
Сюжет, образы	Персонаж, герой, образ, деталь, главный герой произведения, центральным персонажем картины является... Художник использует традиционный образ (образ античного мифа, новгородской былины). Сюжет картины, количество сюжетных линий, многосюжетное произведение, произведение беспредметного (абстрактного) искусства, дополнительной сюжетной линией служит... Традиционное видение, новаторская трактовка	<i>К. Кларк:</i> «Вакханалии» Тициана замышлялись как подобия античных настенных росписей, и сюжеты брались непосредственно из произведений античной литературы». <i>К. Петров-Водкин:</i> «В парках подымаются жеманные тени Сомова. Чувственная пряность этих дам и юношей вторгается в современность. Мудрый ядовитый эстет Бакст выкапывает «античные ужасы», раздевает и одевает современность плотоядными шелками Востока». <i>Г. Мур:</i> «Мать и дитя» — одно из трех моих наваждений, один из тех сюжетов, что кажутся мне неисчерпаемыми. Может быть, дело в том, что «Мадонна с младенцем» играла столь важную роль в искусстве прошлого, а я люблю старых мастеров и многому у них научился. Но ведь и сама по себе эта тема вечна и нескончаема, в ней столько... возможностей: маленькая фигура рядом с большой, большая защищает маленькую — ну и так далее. Это до того богатый сюжет, как с человеческой, так и с композиционной точки зрения, что я готов обращаться к нему вновь и вновь»	Анализ сюжета (предмета изображения) требует от учащихся определенной эрудиции, знания литературной (античные мифы в творчестве С. Дали) или музыкальной (декорации «мирискусников») основы произведения. Поэтому для подробной рецензии следует давать произведения, основа которого заранее известна ученику. Выражение лица, поза, жесты, одежда (костюм) — образ героя складывается из этих составляющих, которые необходимо учитывать при анализе художественного произведения. Дать емкую, сочную характеристику образу — большое искусство

СХЕМА АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Критерий анализа	Специализированная лексика, обороты речи	Примеры анализа	Комментарий
Композиция	<p>Многофигурная композиция, композиция выстроена по диагонали (горизонталь, вертикали). Пирамидальная композиция. Традиционная для античного искусства (византийского, древнерусского и т.д.; эпохи Средневековья, Возрождения) композиция. Композиционный центр, цветом (рисунком) выделен смысловой центр композиции. Композиционная доминанта.</p> <p>Диалог жестов, линий.</p> <p>Симметрия, асимметрия.</p> <p>Передний (средний, задний) план.</p> <p>Фон</p>	<p><i>Р. Арнхейм</i> о специфике натюрмортов Сезанна:</p> <p>«В картине Сезанна господствует устойчивая структура из вертикалей и горизонталей на заднем плане стола и осей бутылок и бокалов. Эта структурная основа настолько властвует в картине, что даже подчиняет себе складки скатерти. Простой порядок передается вертикальной симметрией каждой бутылки и бокала. Даже в неорганической материи — во вздымающихся очертаниях, в подчеркивании округлости и мягкости предметов — чувствуется изобилие»</p>	<p>Построение композиции (строения, расположения и соотношения составных частей произведения, обусловленное его содержанием, проблематикой, жанром, назначением) — чрезвычайно важный этап в процессе создания художественного произведения. Композиция непосредственно влияет на восприятие зрителем художественного произведения. Это утверждение можно проиллюстрировать примером интерпретации традиционного для европейского и русского искусства сюжета «Тайная вечеря» тремя мастерами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) русского средневекового иконописца XV в.; 2) Леонардо да Винчи (знаменитая фреска «Тайная вечеря»); 3) Тинторетто (живописное полотно «Тайная вечеря» для церкви Сан-Джорджо Маджоре). <p>Решающее значение в формировании первого впечатления у зрителя здесь имеет принцип организации художественного пространства. Композиционной доминантой во всех трех случаях является стол, за которым свершается Таинство.</p> <p>На иконе овал (круг) стола, разрываемый протянутой к чаше (потиру) рукой Иуды, организует уравновешенную, статичную композицию, воплощающую идею свершения Таинства. Статику, вневременность происходящего подчеркивает также горизонталь скамьи — еще один композиционный прием. На прославленной фреске Леонардо да Винчи строгая горизонталь стола, напротив, явно контрастирует с действием, разворачивающимся за ним, усугубляет драматизм происходящего. И, наконец, в третьем случае доминанта — стол — организует динамичную композицию, выстроенную по диагонали, — прием, характерный для творчества художников позднего Возрождения, маньеризма</p>
Колорит	<p>Колорит, палитра, гамма, цвет, оттенок, тон, краска, названия цветов в палитре (охра, лимонно-желтый и т.д.), рефлекс, диалог красок.</p> <p>Мастер цвета, колорист, живописец.</p> <p>Цвета яркие, блеклые, звонкие, приглушенные, холодные, теплые, сочные, броские, спокойные, насыщенные, нежные, суровые, легкие и др.</p> <p>Колорит жгучий, веселый, бодрый, лирический, грустный, прозрачный, бледный и др.</p> <p>Контрастность. Переход от света к тени. Яркость.</p> <p>Глубина цвета</p>	<p><i>В. Борисов-Мусатов:</i></p> <p>«Эти прозрачные фиолетовые тона, грустная умирающая зелень, солнечный свет, слабо на всем серебриющийся, как последнее пожатие руки умирающего, навевают какую-то тихую тоску, и грезятся бледные призраки туманного романтизма».</p> <p><i>Э. Делакруа:</i></p> <p>«Моя палитра сияет контрастами красок»</p>	<p>Решающую роль в формировании зрительского впечатления от произведения живописи играет выбор художником колорита (соотношения красок, цветов в произведении искусства): теплого или холодного, светлого или насыщенного, густого. Для иллюстрации этого тезиса учитель демонстрирует три изображения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) черно-белый палеолитический рисунок лошади из французской пещеры Ласко; 2) тот же рисунок, но в холодной гамме; 3) тот же рисунок, но в теплой гамме. <p>Учащиеся отмечают, что в зависимости от типа колорита меняется характер изображения, его восприятие.</p> <p>Безусловно, роль цвета велика не только в искусстве живописи. Учащиеся без труда вспомнят и боевую раскраску африканских воинов, и раскрашенные древнеегипетские скульптуры, и цвета Зимнего дворца или многоярусных зиккуратов Месопотамии. А возможно, и литературные примеры:</p> <p style="text-align: center;">Рыдала розово звезда в твоих ушах, Цвела пунцово на груди твоей пучина, Покоилась бело бескрайность на плечах, И умирал черно у ног твоих Мужчина. А. РЕМБО</p> <p>При анализе колорита крайне важно учитывать следующие моменты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Значение цвета в различных культурах, традициях. Например, в первобытном искусстве наиболее предпочтительными цветами оказываются красный, белый, черный, поскольку соотносятся с такими явлениями, как огонь, кровь, молоко, земля. В античном искусстве цвета начинают приобретать отвлеченное значение, становятся благородными или низкими, культурными или варварскими и т.д. Геральдика, зародившись в Средневековье, преподносит яркий пример символического толкования цвета. 2. Цветовые предпочтения жителей того или иного региона, той или иной эпохи. Сравним яркую, насыщенную, многоцветную колористику средневековых витражей с несколько приглушенной палитрой художников Древнего Египта. 3. Чисто физиологические реакции человека (зрителя) на цвет. Вспомним опыты XX века, в ходе которых было выяснено, что, к примеру, фиолетовый цвет угнетает, а синий успокаивает
Прочие приемы	<p>Резкий (порывистый) мазок, четкий рисунок, яркое цветовое пятно. Мозаичность, витражность, имитация гобелена. Декоративность.</p> <p>Светотеневая моделировка объема</p>	<p><i>К. Петров-Водкин</i> о смелости рисунка П. Кузнецова:</p> <p>«Это не была неряшливость, это была какая-то детская самоуверенность в том, что, куда бы он ни бросил штрих, он будет на месте, как будто все запасы черного и белого были заранее приготовлены в руке рисующего и он только сеял ими»</p>	<p>О чем может рассказать живописная манера художника?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● О принадлежности к тому или иному художественному направлению (прерывистый мазок, этот «сгусток чувственной материи» — «визитная карточка» импрессионистов). ● Об эмоциональном, душевном состоянии художника (сравнение, например, выровненных цветовых плоскостей «Любви земной и любви небесной» Тициана с широкими мазками-всполохами на его же «Наказании Марсия» способно пролить свет не только на творческие поиски мастера, но и на его скрытый от глаз современников и потомков внутренний мир). <p>Свет и тень — их сочетание, диалог, противостояние, — безусловно, основной художественный прием искусства графики. Однако и в живописи игра (битва) света и тени занимает важное место (например, живопись Феофана Грека). Свет и тьма почитались Гёте «двумя грандиозными противоположностями», а цвет — лишь результатом их смешения. Наконец, отметим, что свет из эмоционально-выразительного средства становится чертой стиля того или иного мастера. Так, теоретик эпохи Возрождения Дж.П. Ломатцо пишет, что у Рафаэля свет «очаровательный и сладостный», у Мантеньи — «живой и подробный», а у Тициана — «ужасный и резкий»</p> <p style="text-align: center;">РЕМБРАНДТ</p> <p>Он умер в Голландии, холодом моря повитой. Оборванный бог, нищий гений. Он умер и дивную тайну унес нераскрытой. Он был королем светотени... ...Пылится палитра. Паук на рембрандтовской раме В кругу паутины распластан. На кладбище нищих в старинном седом Амстердаме Лежит император контрастов.</p> <p style="text-align: right;">Н. МАТБЕЕВА</p>

Критерий анализа	Специализированная лексика, обороты речи	Примеры анализа	Комментарий
Стиль, направление, течение	Барокко, рококо, ампир, импрессионизм, классицизм, модерн и др.	<i>И.Н. Крамской</i> о технике импрессионистов: «...дрожание, неопределенность, что-то нематериальное в технике... неуловимая подвижность природы... видишь и чувствуешь все переливающимся, и шевелящимся, и живущим. Контуров нет, света и тени не замечаешь, а есть что-то ласкающее и теплое, как музыка. То воздух охватит тебя теплом, то ветер пробирается даже под платье»	Упоминание стиля живописного произведения должно быть выводом, сделанным учащимся на основании проведенного анализа. Чрезвычайно важно отметить, что стиль, направление, течение определяются не только особенностями композиционных построений, колористическими решениями, спецификой мазка, но в большей степени – трактовкой сюжета, видением действительности. «Кому придет в голову рассматривать историю живописи только как голую смену тематики? Голландские мастера семнадцатого века писали яблоки. Сезанн тоже писал яблоки, но они писали яблоки по-разному, и все дело в том, как они писали яблоки. Давид писал Марата, но его тесная связь с якобинцами гораздо больше, чем в этом факте, сказывается в тех революционных для его эпохи приемах, которые он принес в живопись». (<i>И. Эренбург</i>)
Проблематика	Проблема, ключевые вопросы	<i>М. Врубель:</i> «Мой бог – красота». <i>К. Петров-Водкин:</i> «Искусство не поучает, не философствует – оно радует». <i>Ф. Маринетти:</i> «Теплота куска железа или дерева отныне более волнует нас, чем улыбка или слезы женщины». <i>Г.П. Федотов:</i> «Мы далеки от мысли... что искусство есть отражение действительности. Но для нас совершенно неприемлема и позиция современных формалистов, для которых искусство есть совершенно не связанная с действительностью (сюжетом) форма игры»	В изобразительном искусстве XX века ключевыми становятся такие проблемы (сложные вопросы, требующие разрешения), как проблема поиска положительного героя (идеала, прекрасного как эстетической категории), проблема смысла жизни, назначения искусства и др. Последняя проблема в истории искусства XX века находит разрешение порой в полярных точках – тем более захватывающим становится изучение шедевров живописи этого периода. Здесь учащимся предоставляется счастливая возможность продемонстрировать свою осведомленность, погруженность в культурную среду, в которой творил живописец. Эстетические кредо, лозунги, программные заявления, манифесты – знание их очень поможет юному художнику в анализе произведения искусства
Мастерство художника	Профессионально, мастерски, безупречно. Безукоризненная передача... Художник сумел...	<i>И.Н. Крамской</i> о творчестве Веласкеса: «Смотрю я на него и чувствую всеми нервами своего существа: этого не достигнешь, это неповторимо. Он не работает, он творит, так вот просто берет какую-то массу и месит, и, как у Господа Бога, она шевелится, смотрит, мигает даже...» <i>О.Я. Кочик</i> о живописи В. Борисова-Мусатова: «Строгая и уравновешенная, внутренне сосредоточенная и несколько отрешенная, просветленно-грустная и мечтательная, неторопливая по ритму и напевная, она напоминает хоральную мелодию, выпеваемую кристально чистым женским голосом»	Этот пункт анализа является наиболее сложным, ведь здесь юные художники должны в полной мере проявить навыки художественной критики: знание профессиональной лексики, смелость мышления. Учащиеся должны отметить не только то, какие художественные приемы использует художник, но и насколько ему как мастеру удается это сделать