Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени А.И. Кравченко
станицы Новомалороссийской

АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

Выполнила: **Ундина Р.Х.**
Учитель изобразительного искусства
МБОУ СОШ №18

Ст. Новомалороссийская 2020-2021 уч. год

Алгоритм анализа произведения живописи

Главным условием работы по данному алгоритму является тот факт, что название картины не должно быть известно тем, кто выполняет работу.

1. Как бы Вы назвали эту картину?
2. Нравится Вам картина или нет? (ответ должен быть неоднозначным).
3. Расскажите об этой картине так, чтобы человек, который ее не знает, мог составить о ней представление.
4. Какие чувства вызывает у 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 теперь оцениваете эту картину?

Алгоритм анализа произведений живописи

1. Сведения об авторе. Какое место занимает это произведение в его творчестве.
2. Принадлежность к художественной эпохе.
3. Смысл названия картины.
4. Жанровая принадлежность.
5. Особенности сюжета картины. Причины написания картины. Поиск ответа на вопрос: донес ли автор свой замысел до зрителя.
6. Особенности композиции картины.
7. Основные средства художественного образа: колорит, рисунок, фактура, светотень, манера письма.

8. Какое впечатление оказало это произведение искусства на ваши чувства и настроение?
9. Какие ассоциации вызывает художественный образ и почему?
10. Где находится данное произведение искусства?

Алгоритм анализа произведения архитектуры

1. Что известно об истории создания архитектурного сооружения и его авторе?
2. Указать принадлежность данного произведения к культурно-исторической эпохе, художественному стилю, направлению?
3. Какое воплощение нашла в этом произведении формула Витрувия: прочность, польза, красота?
4. Указать на художественные средства и приемы создания архитектурного образа (симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб), на тектонические системы (стоечно-балочная, стрельчато-арочная, арочно-купольная).
5. Указать на принадлежность к виду архитектуры: объемные сооружения (общественные: жилая, промышленная); ландшафтная (садово-парковая или малых форм); градостроительная.
6. Указать на связь между внешним и внутренним обликом архитектурного сооружения, на связь между зданием и рельефом, характером пейзажа.
7. Как использованы другие виды искусства в оформлении его архитектурного облика?
8. Какое впечатление оказало произведение на Вас?
9. Какие ассоциации вызывает художественный образ и почему?
10. Где расположено архитектурное сооружение?

Алгоритм анализа произведений скульптуры

1. История создания произведения.
2. Сведения об авторе. Какое место занимает это произведение в его творчестве?
3. Принадлежность к художественной эпохе.
4. Смысл названия произведения.
5. Принадлежность к видам скульптуры (монументальная, мемориальная, станковая),
6. Используемый материал и техника его обработки.
7. Размеры скульптуры (если это важно знать).
8. Форма и размер пьедестала.
9. Где находится данная скульптура?
10. Какое впечатление оказало данное произведение на Вас?
11. Какие ассоциации вызывает художественный образ и почему?

Примерные вопросы для анализа произведения искусства

Эмоциональный уровень:

1. Какое впечатление производит произведение?
2. Какое настроение пытается передать автор?
3. Каков характер произведения?
4. Как помогают эмоциональному впечатлению от произведения его масштаб, формат, горизонтальное, вертикальное или диагональное расположение частей, звучание определенного инструмента или голоса, использование определенных архитектурных форм, использование определенных цветов в картине и распределение света в архитектурном памятнике?

Предметный уровень:

1. Кто (или что) изображен на картине?

2. Какой музыкальный инструмент звучит?

3. Какие музыкальные темы звучат (если они узнаваемы)?

5. Что видит посетитель, стоя перед фасадом здания? А что он видит в интерьерах?
6. Выделите главное из того, что вы увидели или услышали?
7. Попробуйте объяснить, почему именно это кажется вам главным.
8. Какими средствами художник, архитектор, композитор выделяет главное?
9. Как в произведении сопоставляются цвета (цветовая композиция)?
10. Как в архитектурном сооружении сопоставляются объемы и пространства (архитектурная композиция)?

Сюжетный уровень:

1. Попробуйте пересказать сюжет картины.
2. Попробуйте услышать изменения тем в музыкальном произведении и их конфликт.
3. Попробуйте представить, какие события могут чаще происходить в данном архитектурном сооружении?
4. Что может сделать (или сказать) данная скульптура, если она оживет?

Символический уровень:

1. Есть ли в произведении предметы, которые что-либо символизируют?
2. Носят ли символический характер композиция произведения и ее основные элементы: горизонталь, вертикаль, диагональ, круг, овал, цвет, купол, арка, свод, стена, башня, шпиль, жест, поза, одежда, ритм, тембр и т.д.?
3. Каково название произведения? Как оно соотносится с его сюжетом и символикой?
4. Что, по-вашему, хотел передать людям автор произведения?