Водопьянова Т.М.

Урок искусства в 8 классе

Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве

Искусство всегда откликается на явления окружающей жизни. О чем оно может рассказать? О природе с ее зимами и веснами, грозами и снегопадами, морями и пустынями человек привык делиться в стихах, музыке, картинах художников. О событиях в жизни человечества: о мире и войнах, революциях, праздниках. О жизни отдельно взятой человеческой души с поисками истины, страхами, разочарованиями, радостями.	«Искусство о красоте земли» - картинки
Но искусство – не копировальная бумага и не губка, впитывающая впечатления. Создают настоящее искусство творческие личности, которые пропустив явление сквозь свое сердце, нервы, мысли создают новый мир, новую реальность, как в стихотворении Бориса Пастернака: Я б разбивал стихи, как сад. Всей дрожью жилок Цвели бы липы в них подряд, Гуськом, в затылок. В стихи б я внёс дыханье роз, Дыханье мяты, Луга, осоку, сенокос, Грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил Живое чудо Фольварков, парков, рощ, могил В свои этюды.	«Красота природы» - картинки
«Сочиняя музыку, прозу или стихи, я бы представил себе, что видел природу и вселенную не как картину на недвижной стене, но как красочный полотняный тент или занавес в воздухе, который беспрестанно колеблется, раздувается и полощется на каком-то невещественном, невидимом и непознаваемом ветру. Но всегда я воспринимал целое — реальность как таковую — как внезапное, дошедшее до меня послание, неожиданное пришествие, желанное прибытие и всегда старался воспроизвести эту черту чего-то посланного и нацеленного, которую, как мне казалось, находил в природе явлений», - писал поэт.	Б. Пастернак - фото
На что Оскар Уайльд, возможно, саркастически возразил бы: «Главное назначение природы, видимо, в том, чтобы иллюстрировать строки поэтов. Если природа — это материя, стремящаяся стать душой, то искусство — это душа, выражающая себя в материальном». Он также считал, что на самом деле искусство отражает не жизнь, а зрителя.	Оскар Уайльд - фото
Еще с языческих времен явления природы волновали человека, внушали страх или приносили покой. Обожествленные силы природы гремели небесными колесницами, предсказывали дождь или засуху. Среди всех стихий более всех манило человека море. На него можно смотреть без конца, перемены на море сродни изменчивости человеческой души. Со времен шумерских, египетских мифов и «Одиссеи» появляется сюжет морских странствий. Море в поэзии, музыке, изобразительном искусстве отображали множество раз.	Перун - изображение
«Туда, где море, человек идет, *И, ветром став морским, он веет.* *Туда, где очень холодно, идет* *И, снегом падающим становясь, белеет.* *Туда, где теплые края, идет,* *Лучами солнца он играет, светит, греет,* *Туда, где солнечный закат, идет* *И, тая в сумерках, лазорево алеет.* *И больше некуда,* *Как все это прекрасно…», -* так выглядит море в стихах корейского поэта Чон Хёнчжона. «Море и горы» – излюбленный сюжет изобразительного искусства Кита, Кореи и Японии. Тонко и изысканно картина природы возводится до уровня философских, поэтических образов.	Китайская гравюра «Горы и море»
Музыкальное искусство с его способностью передавать движение, развитие ближе всех оказалось к образу моря. «Революционный этюд» Шопена иногда называют «Океан». Порывы трагических пассажей, которые сменяются минутами затишья напоминают картину бушующего моря и бури в душе.	Шопен – портрет Э. Делакруа
Борис Пастернак, очень любивший с детства музыку Шопена, эту музыку превращает уже в образ своего собственного эссе: «Маслянисто круглились и разбегались огни набережной в чёрной выгибающейся воде, сталкивались волны, люди, речи и лодки, и для того, чтобы это запечатлеть, сама баркарола, вся как есть, со всеми своими арпеджиями, трелями и форшлагами, должна была, как цельный бассейн, ходить вверх и вниз, и взлетать, и шлёпаться на своём органном пункте, глухо оглашаемая мажорно-минорными содроганиями своей гармонической стихии».	К. Моне «Скалы в Бель – Иль»
Элегия Жуковского «Море», стихотворение Пушкина «К морю», «Белеет парус» Лермонтова, «Как хорошо ты, о море ночное...» Тютчева рассказывают каждое о своем море. Сравните и представьте образ стихотворения Жуковского: «*Безмолвное море, лазурное море,* *Стою очарован над бездной твоей.* *Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,* *Тревожною думой наполнено ты».*	Айвазовский «Пушкин на берегу Черного моря»
В знаменитых стихах Лермонтова ритмы и мотивы бурного штормового моря звучат уже иначе: *«Играют волны - ветер свищет,* *И мачта гнется и скрыпит...* *Увы! он счастия не ищет* *И не от счастия бежит!* *Под ним струя светлей лазури,* *Над ним луч солнца золотой...* *А он, мятежный, просит бури,* *Как будто в бурях есть покой!»*	«Белеет парус одинокий» - иллюстрация
С морем Николай Андреевич Римский – Корсаков был знаком со времени кругосветного путешествия на паруснике «Алмаз». Став профессиональным композитором, он несколько раз в разных произведениях рисовал музыкальные морские пейзажи. Тяжелым, глубоким, очень живым и красочным слышится образ моря в симфонической картине « Шехерезада». Непревзойденным знатоком оркестра считают композитора во всем мире. В этом произведении, тембровая красочность, тональный колорит очень напоминают картину художника.	Римский – Корсаков, моряк - фото
Тернер, Ван Гог, Синьяк, Моне и многие, многие другие художники переносили на холст свои впечатления от величия морского простора. Всю жизнь художник Айвазовский писал море. В Феодосии в его доме – музее собраны сотни картин, этюдов, набросков и на всех море. Утром, вечером, в шторм и во время штиля. У картины, которая называется «Радуга», есть странное ощущение, будто мы вместе с автором находимся среди волн и соленых брызг в центре бушующей стихии, сквозь которую нежнейшими тонами пробивается рождающаяся радуга.	Айвазовский «Радуга»
Разыгравшаяся стихия - наводнение, пожар, землетрясение всегда оставляют неизгладимое впечатление. Карл Брюллов в своей знаменитой картине «Последний день в Помпее» передал с необыкновенной страстностью картину извержения вулкана, погубившего древний город. *«Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя* *Широко развилось, как боевое знамя.* *Земля волнуется — с шатнувшихся колонн* *Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,* *Толпами, стар и млад, под воспаленным прахом,* *Под каменным дождем бежит из града вон», -* описывает свое впечатление уже от картины художника Александр Сергеевич Пушкин.	Карл Брюллов «Последний день в Помпее»
Переломные моменты истории врываются в жизнь людей, подобно природной стихии. Отклики войн, революций, потрясений можно найти во многих произведениях русского и мирового искусства. Музыкой Великой французской революции дышат многие произведения Бетховена. Кроме мелодий «Марсельезы», других песен и маршей наполеоновской армии в музыке сонат, симфоний, концертов композитора слышны пафос борьбы и сражений. Есть ощущение, что произведение рисует события, которыми охвачены огромные массы людей. Посвятить свою Третью симфонию Бонапарту собирался сделать Бетховен, но разочаровавшись в своем кумире, порвал посвящение и назвал ее Героической. Марш в III части этой симфонии, вдохновил литовского композитора Чюрлениса на создание его картины «Похороны солнца», где траур по героям приобретает характер вселенского горя.	Давид «Конный портрет Наполеона»
«Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно», - говорил поэт Иосиф Бродский. Созвучны этому строчки Пастернака: *«Клубясь во много рукавов,* *Он двинется, подобно дыму,* *Из дыр эпохи роковой* *В иной тупик непроходимый.* *Он вырвется, курясь, из прорв* *Судеб, расплющенных в лепеху,* *И внуки скажут, как про торф,* *Горит такого-то эпоха».*	Чюрленис «Похороны солнца
Революции и восстания XIX нашли свое отражение в романах Гюго, картинах Делакруа и Гойи, музыке Шопена, Листа, Берлиоза, Верди. Каждый из них внес свой вклад в летопись своего времени. Франсиско Гойя, подобно современным военным корреспондентам оставил документальное свидетельство жестокой расправы французских солдат против испанских повстанцев в мае 1808 года. Словно фотография выхватил художник из темноты последний миг перед залпом. Драматизм происходящего Гойя воплотил до предела остро, его картина предвосхитила такие обвинения войне, как знаменитая «Герника» Пабло Пикассо.	Гойя «Расстрел повстанцев»
Для России веком невиданных испытаний стал век XX. Предчувствиями его звучат стихи поэтов Серебряного века и произведения Александра Скрябина, особенно Этюд № 12 «Буревестник», созвучный одноименному стихотворению молодого Максима Горького.	«Буревестник» - иллюстрация
Революция и гражданская война перекроили жизни тысяч русских людей. Романы Алексея Толстого «Хождение по мукам», «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Белая гвардия», «Бег» Михаила Булгакова показали в судьбах своих героев все перипетии тревожного времени. Стихи Есенина, Николая Гумилева, Александра Блока преобразовали видение авторов в поэтические дневники современников. Борис Кустодиев, у которого старая уходящая купеческая Россия описана с такой любовью, в 1920 году написал картину «Большевик», в которой человек со знаменем шагает над толпами людей, домами, церквями…	Борис Кустодиев «Большевик»
Вторая мировая война стала одним из самых страшных потрясений ушедшего века. Фильмы, литературные произведения, картины художников, монументальные комплексы - дань человечества жертвам войны. Симфонии Шостаковича, Прокофьева, «Реквием» Бриттена и Кабалевского посвящены ее событиям и повествуют о своем времени средствами музыкального искусства.	Исполнение Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде
Среди антивоенных произведений выделяется кантата австрийского композитора Арнольда Шенберга «Уцелевший из Варшавы», посвященное узникам варшавского гетто. Произведение предназначено для чтеца, унисонного мужского хора и оркестра. Текст, написанный Шенбергом, звучит на английском языке. Чтец свой эмоциональный речитатив возводит до уровня взволнованной мелодии. Современный музыкальный язык, использование атональной техники создают образ фашизма музыкой, лишенной человечности.	Узники концлагеря - фото
Но все люди хотят быть счастливыми, видеть мирное небо. Как не согласиться со словами Сухомлинского: «Красота — это радость нашей жизни. Остановись и ты в изумлении перед красотой — и в твоем сердце расцветет благородство. Перед человеком открылась радость жизни потому, что он услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчанье весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков жаворонка в горячем летнем небе, шуршанье снежинок и стон метели, ласковое плесканье волны и торжественную тишину ночи — услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни. Умей и ты слушать эту музыку. Дорожи красотой, береги ее.	Красота окружающего мира - картинка
Булат Окуджава, обращаясь не только живописцам, а ко всем Художникам, говорил: *Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,* *наше лето, наше зиму и весну...* *Ничего, что мы чужие. Вы рисуйте!* *Я потом, что непонятно, объясню…*	Булат Окуджава – портрет с гитарой