

“Без любви мы обречены со
всей нашей культурой.”

“В ней наша надежда и спасение.”

Презентация-эссе
Каверина Ксения Сергеевна
Искусство графики
4 курс
МДИДПИ

План эссе-презентации

- 1) Цитата. Об авторе.
 - 2) Что такое любовь? Понятие любви.
 - 3) Проявление любви в искусстве.
 - 4) Визуализация текста. Картины великих мастеров о спасительной любви.
 - 5) Вывод.
-

“Без любви мы обречены со всею нашею культурою. В ней наша надежда и наше спасение.”

Ильин И.А

Основой для моего эссе-презентации стали слова Ивана Александровича Ильина. Иван Ильин - русский правовед, писатель и публицист, сторонник Белого движения и последовательный критик коммунистической власти в России, идеолог Русского общевоинского союза. За свою жизнь Иван Ильин написал более 50 книг и свыше тысячи статей на русском, немецком, французском и английском языках.

Что такое любовь?

Что такое любовь? Несомненно, любовь - одна из фундаментальных и общих тем в мировой культуре и искусстве. Рассуждения о любви и её анализ как явления восходят к древнейшим философским системам и литературным памятникам, известным людям. Любовь – это высшее нравственно-эстетическое чувство, которое означает крепкую душевную привязанность и бескорыстное стремление к другому человеку. Любовь строится на таких качествах, как бескорыстие, самоотверженность, самоотдача. Любовь очень эмоциональное чувство, она характеризуется высоким душевным подъемом, расцветом желаний, высокой готовностью раствориться в предмете любви. В состоянии любви человек переживает особую удовлетворенность от жизни, то есть состояние счастья.

Понятие любовь является многогранным и включает в себя любовь к родителям, детям, Родине, объекту противоположного пола, любовь к ближнему. В христианской этике высшим проявлением любви является агапе – что значит любовь к Богу.

Понятие любовь, как нравственное качество формируется в течение жизни человека. На первых порах формируется стремление к объекту любви, а затем формируется само это чувство. Любовь к противоположному полу предусматривает не просто чувственное влечение, а глубокое восприятие всей личности объекта любви. В нравственном отношении этот человек начинает представлять высшую ценность. Его интеллект, эмоциональные и моральные качества – все воспринимается как доброе и прекрасное. В отличие от любви чувственное влечение – это лишь биологический источник ее возникновения.

Любовь основана, прежде всего, на тесной духовной близости. Даже без непосредственного контакта, любящие люди склонны к внутреннему диалогу друг с другом, они сверяют свои желания, помыслы и поступки через систему ценностей объекта своей любви. В любви люди как бы растворяются друг в друге и формируют новые личности с качествами, присущими им обоим. Недаром в христианской Библии записано, что любящие люди прилепятся друг к другу и станут как бы одной плотью.

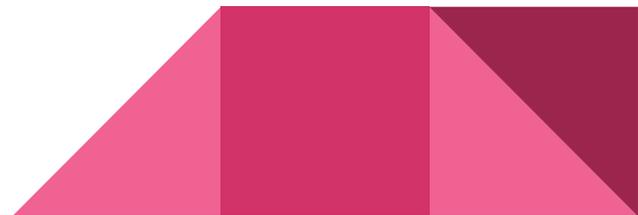
Если любовь эротическая захватывает всю жизнь человека и подчиняет ее себе, то другие виды любви могут составлять только ее часть, например, любовь к детям. А любовь к своему делу, деньгам, славе – вообще только один из аспектов существования личности. Разные виды любви имеют и разную оценку их восприятия. Так любовь Родине в глазах общества имеет более высокую оценку, чем любовь к славе.

Несмотря на наличие большого количества разных видов любви, все они имеют один объединяющий признак – любовь всегда социальна. Она сама является проявлением социальности человека. Любовь – ведущая потребность человека и главный аспект его существования в человеческом обществе.

Любовь очень долго терпит, любовь умеет ждать и быть милосердной. К сожалению, довольно часто любовь теряет свой смысл, и становится всего лишь обычными словами на бумаге, сказанными по привычке. Однако более важно не просто слышать слова любви, но и, прежде всего, чувствовать ее, знать, что на планете этой ты не один. Вероятно, когда у человека в голове летают именно такие мысли, он чувствует себя счастливым и одухотворенным.

Случается довольно часто, что человек встречает любовь, которая становится любовью всей его жизни. Вне всякого сомнения, этот дар дается свыше, дар любить человека и находится с ним рядом, нести свои чувства вдвоем сквозь годы и десятилетия.

Любящие люди являются очень мудрыми людьми, они умеют заботиться не только о себе, но и о других. Они слушают и слышат человека. Любящий человек не разменивается на мелкие, ничего не значащие бытовые ссоры.

Любовь является светом в душе, который способен придать жизни нужного смысла, внести в нее яркие краски. Однако дар любить – очень хрупкий дар. Любовь не бывает без трудностей. Очень хорошо, когда два влюбленных об этом знают, когда понимают этого и делают все, чтобы быть вдвоем.

У них на первом месте, прежде всего, — огромное доверие друг к другу, а также непреодолимое желание делать так, чтобы вторая половинка чувствовала себя хорошо. Иногда это делается в ущерб своим убеждениям и интересам. Однако — это мелочи. Любовь представляет собой союз двоих, порой, очень разных, и не похожих друг на друга людей, которые смотрят в одну сторону и не пытаются навязать свое видение мира другому человеку.

Бесспорно, достаточно сложно смотреть в одном направлении, притом, если люди непохожи. В такой ситуации необходимо отыскать компромисс или же кто-то из влюбленных должен уступить.

Любовь нельзя описать словами. Это – невероятная явление, которое, порой, сложно понять. Да и не надо этого делать. Самое главное заключается в том, чтобы хотя бы раз в своей жизни ее почувствовать, стать свидетелем ее рождения в своей душе.

Кирилл (Карл) Викентьевич Лемох.
Родительская радость. Фрагмент.

Любовь в искусстве

Любовь всегда была и остается главной темой искусства. В талантливо исполненном графическом портрете или на холсте всегда раскрывается что-то очень личное. В сущности, не может быть ни прекрасного стиля, ни прекрасной линии, ни прекрасного цвета, если произведение искусства не пронизывает любовь творца к человеку или к природе. Здесь сходятся все нити человеческой жизни, все эмоции; через любовь человек соприкасается с будущим, с вечностью, с этносом, к которому он принадлежит, со всем прошлым человечества и со всей его грядущей судьбой. В соприкосновении людей, в их влечении друг к другу лежит великая тайна жизни, тайна творчества.

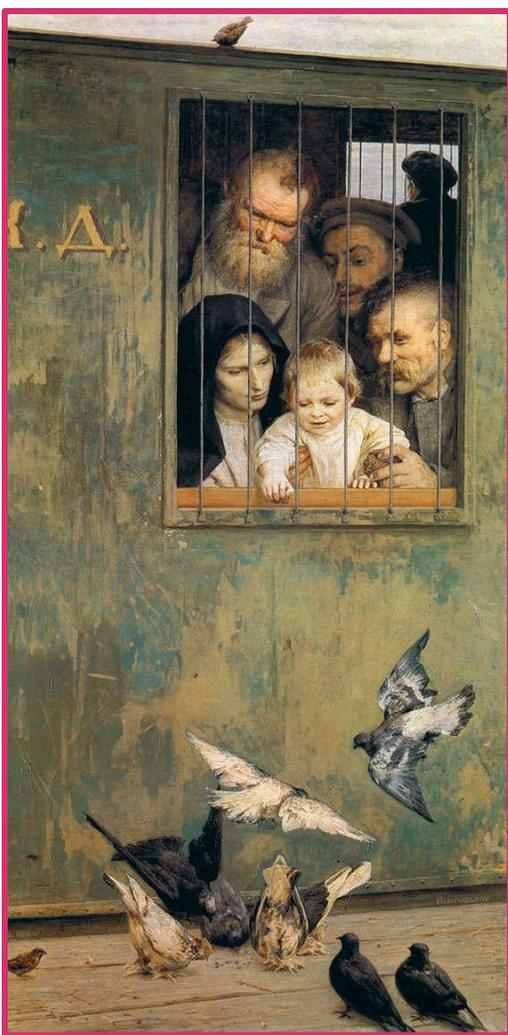
Возвращение блудного сына. Рембрандт Харменс ван Рейн.

Темой для написания картины послужила известная евангельская притча, рассказывает, как после долгих скитаний блудный сын вернулся с несбывшимися надеждами к покинутому им когда-то отцу. Живописная поверхность полотна буквально излучает тепло рембрандтовской палитры, мерцающая тень подчеркивает фигуры главных героев. Главные мотивы произведения - прощение и раскаяние. Хотя мы чувствуем, что провинность героя перед отцом велика, но также и чувствуем, что любовь и надежда способны преобразить историю и не дать сюжету завершиться трагедией.

Венера, Вулкан и
Купидон.
Тинторетто (Якопо
Робусти).

Данный холст мастера пронизан тишиной и лирическим настроением. Художник изображает богиню любви Венеру и ее супруга Вулкана, бога огня и кузнечного дела. Не может не тронуть любовь к сыну и забота, которая отражается в трепетных жестах героев сюжета.

Всюду жизнь. Ярошенко Николай Александрович.

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что первоначально художник предполагал назвать свое произведение "Где любовь, там и Бог". В окне арестантского вагона сгрудились заключенные, кормящие голубей. Идея картины – человечность, сохраненная в нечеловеческих условиях. На холсте изображены узники арестантского вагона, наблюдающие за голубями. Автор, выбрав столь простой и незамысловатый сюжет, подчеркивает несправедливость реальной жизни: как могут люди с такими лицами, исполненными тепла и добродушия, быть преступниками? Автор будто бы остановил мгновение горькой жизни простого, но угнетенного народа, заключенного, но не сломленного, поддерживаемого неиссякаемой любовью к жизни.

Клеопатра. Питер Пауль Рубенс.

Порой о том, какую роль в произведении сыграла любовь, мы можем догадаться лишь, зная историю избранного художником сюжета. На картине Рубенса изображена Клеопатра в последние мгновения своей жизни - перед добровольной смертью от укуса ядовитой змеи. Героиня полотна спешит покинуть мир вслед за своим возлюбленным, римским консулом Марком Антонием. Питер Рубенс демонстрирует зрителю, что порой потеря любви становится равнозначной потере жизни.

Сафо и Фаон. Давид Жак Луи.

Не менее драматичный сюжет демонстрирует Жак-Луи Давид. Однажды возлюбленный героини Сафо не вернулся домой, и та в отчаянии покончила с собой, бросившись в бурные бездны моря. Стоит отметить в этом произведении символичность образа Купидона. Крылатый бог любви протягивает Сафо лиру - символ поэтов, как бы намекая, что благодаря этому чувству создаются лучшие произведения.

Марс и Венера, связанные любовью. Паоло Веронезе.

На представленной картине изображен союз Венеры и Марса, богини любви и бога войны, которых амур связывает шелковой лентой. Марс укрощен и спокоен - война покорила любовь. Художник намекает на возвышенную любовь - справа купидон сдерживает мечом лошадь, символ низменной страсти, а похотливый сатир застыл в камне. Но в картине много чувственного, и не только в обнаженном теле Венеры, красоты которого подчеркивают жемчужное ожерелье и браслеты. Все вокруг торжествует победу любви, в том числе и цвета картины.

Орфей ведущий Эвридику из подземного мира. Жан Батист Камиль Коро.

Орфей в древнегреческой мифологии — легендарный певец и музыкант, исполнитель на лире, чьё имя олицетворяло могущество искусства. Боги оказались настолько поражены силой любви Орфея, что позволили возлюбленным получить второй шанс, и музыкант предпринял отчаянную попытку спасти Эвридику из мира мертвых.

Сафо и Алкей.
Лоуренс Альма-
Тадема.

Сторяя от любви, великий поэт Алкей не мог найти утешения, вновь и вновь возвращаясь в своих творениях к талантливой Сафо. Однако Сафо так и не согласилась связать свою жизнь с Алкеем. Тем не менее изображенная художником сцена не предвещает будущих любовных страстей, но дышит покоем и прелонением перед силой искусства.

Мать. Петров-Водкин Кузьма Сергеевич.

В данном произведении любовь стала спасительной не столько для героев картины, сколько для самого художника. Мастер не раз изображал на своих картинах сюжеты семейного счастья и родительской любви, которых он не мог достичь в своей собственной жизни. Лишь значительно позднее художник сам обрел ту любовь, которую воссоздавал на своих полотнах.

Над городом. Марк Шагал.

Эта картина создана в период признания и наивысшего расцвета творчества Шагала. Она возникла как отражение любви к жене, Белле. На холсте сила любви отрывает героев от земли и возносит над родным окружением. В объятиях друг друга влюбленные находят уединение и спасение от действительности.

Итог

Подводя итог, мы можем сказать, что Любовь в жизни человека может проявляться по-разному. Например, любовь к Родине, месту, где родился и вырос. К маленькому уютному дворику, где играл в песочнице. К родной школе и любимой учительнице. К своей профессии – это тоже немаловажно. К семье, детям, пожилым родителям. Если человек излучает любовь, то все вокруг чувствуют это и возвращают ее сполна. Если мы будем любить природу и заботиться о ней, она воздаст с лихвой полные закрома. В перечне трех главных чувств: вера, надежда, любовь – любовь стоит в конце, но только лишь потому, что является заключительным аккордом в жизни утверждающей симфонии этой троицы. Нет веры без любви, нет надежды без любви, нет смысла ни в простых, ни в сложных вещах в этом мире без любви.

В завершение мне хотелось бы привести слова самого И.И. Ильина:

“Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного акта: из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, нам естественно спросить себя: кто же пробудит любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как браться за это нам, с нашими малыми человеческими силами?

Но это сомнение скоро отпадает, если мы вслушаемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас и с нами... **Нет, мой милый! Нельзя нам без любви. Без нее мы обречены со всею нашею культурою.**

Мыслитель. Портрет
Ивана Александровича
Ильина. 1921 год.
Художник - Нестеров
Михаил (1862-1942).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

