

Искусство рассказывает о красоте Земли

Презентацию подготовила
учитель ИЗО Радужненской школы
Гудьева Е.А.

А.С. Пушкин

А.Пушкин называл
искусство
«магическим кристаллом»,
сквозь
границы которого по-новому
видны
окружающие нас люди,
предметы и явления
привычной жизни.

Природа вошла в
русское искусство так,
как входит она
в нашу жизнь.

Без природы искусство
задохнулось бы,
как мы сами задыхаемся,
когда подолгу бываем
от природы оторваны.

Д.Кабалевский

Во все времена
живописцы, композиторы
и писатели воплощают в
своих произведениях
различные явления
природы,
волнун

Через чувства и переживания, которые возникают у них при восприятии величественного моря или таинственных звезд, бескрайних равнин или плавного изгиба реки, они передают свое видение мира.

Благодаря произведениям искусства — литературным, музыкальным, живописным — природа предстает перед читателями, слушателями, зрителями всегда разной: величественной, грустной, нежной, ликующей, скорбящей, трогательной.

Эти образы продолжают привлекать человека, затрагивая тончайшие струны его души, помогают прикоснуться к неповторимой красоте родной природы, увидеть необычное в том, что привычно и буднично, дают возможность каждому развивать в себе чувство сопричастности к родному краю, к отчому дому.

Записать.

- **Пейзаж** –
- (от франц. paysage – вид, изображение какой-либо местности) – это жанр, посвященный изображению природы.
- В европейском искусстве в качестве самостоятельного жанра пейзаж выделился в XVII веке.

Виды пейзажа

В зависимости от того на чем сосредоточено внимание художника, и характера изображения выделяют *сельский, городской, архитектурный, индустриальный* пейзаж, к особой разновидности пейзажа относятся изображения водной стихии - *морской (марина) и речной* пейзажи.

ИСТО
В пр
р
ОС
КС

Земли
законы
сим,
ника.

ИЛ

аж -

ТВО

- Есть также другие разновидности пейзажа:

ли

- Ос

пей

им

во

из

цв

льный.

асти

вению

а,

ожной

Пейзаж - поэтическая и музыкальная живопись

Незатейливая красота среднерусской
полосы долгое время не привлекала
внимания художников.

Скучные, однообразные равнинные
пейзажи, серое небо, весенняя распутица
или пожухлая от жары летняя трава...

Что в этом поэтического?

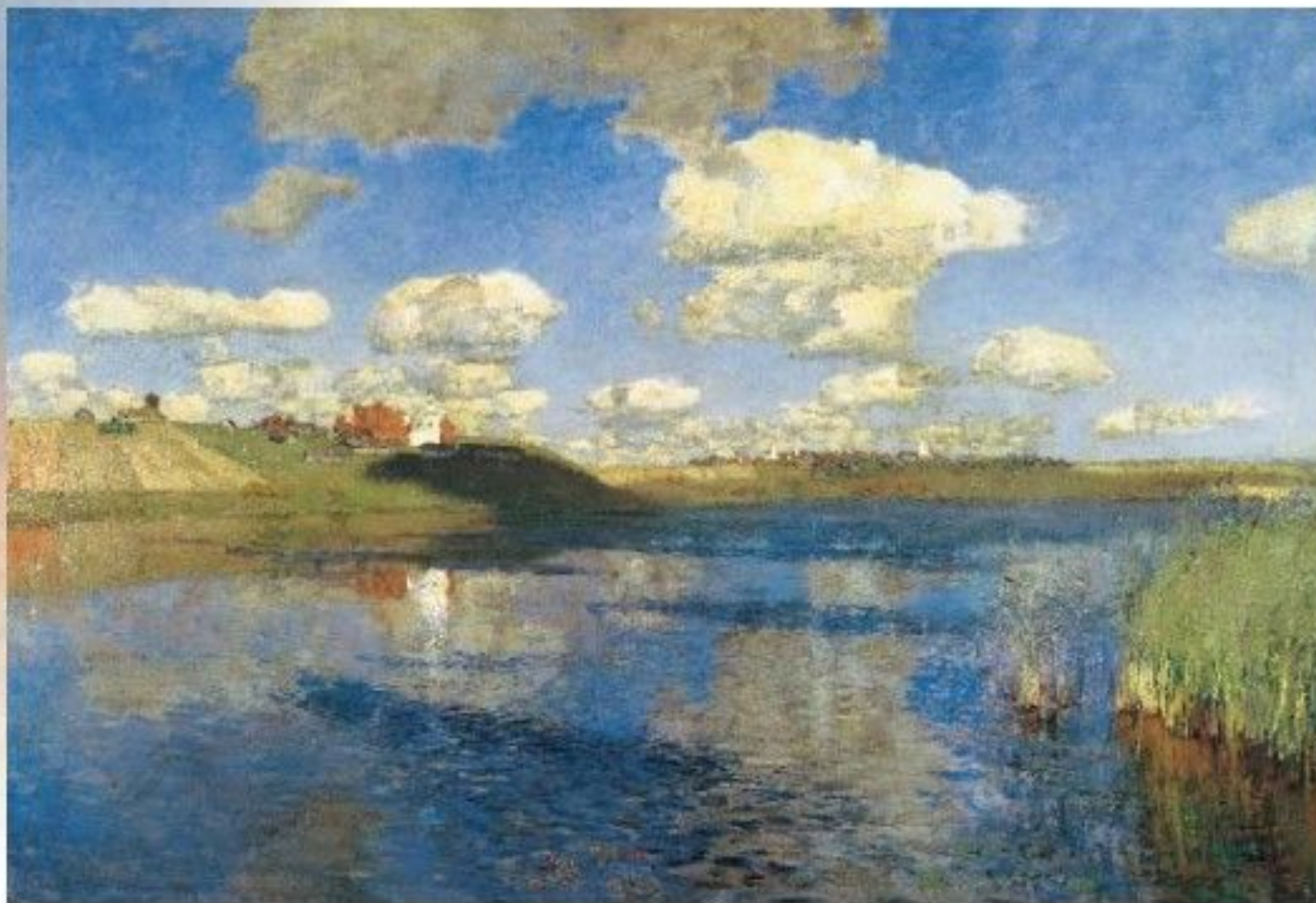

- Русские художники XIX в. А. Саврасов, И. Левитан, И. Шишкин и др. открыли красоту родной земли.
- Люди, словно впервые увидели на их картинах и прозрачный весенний воздух, и наполненные весенним соком, оживающие березы; слышали веселый, исполненный надежды, радостный гомон птиц.
- И небо не кажется таким уж серым и безрадостным, и весенняя грязь тешит, радует взор.
- Вот, оказывается, какая она русская природа — нежная, задумчивая, трогательная!

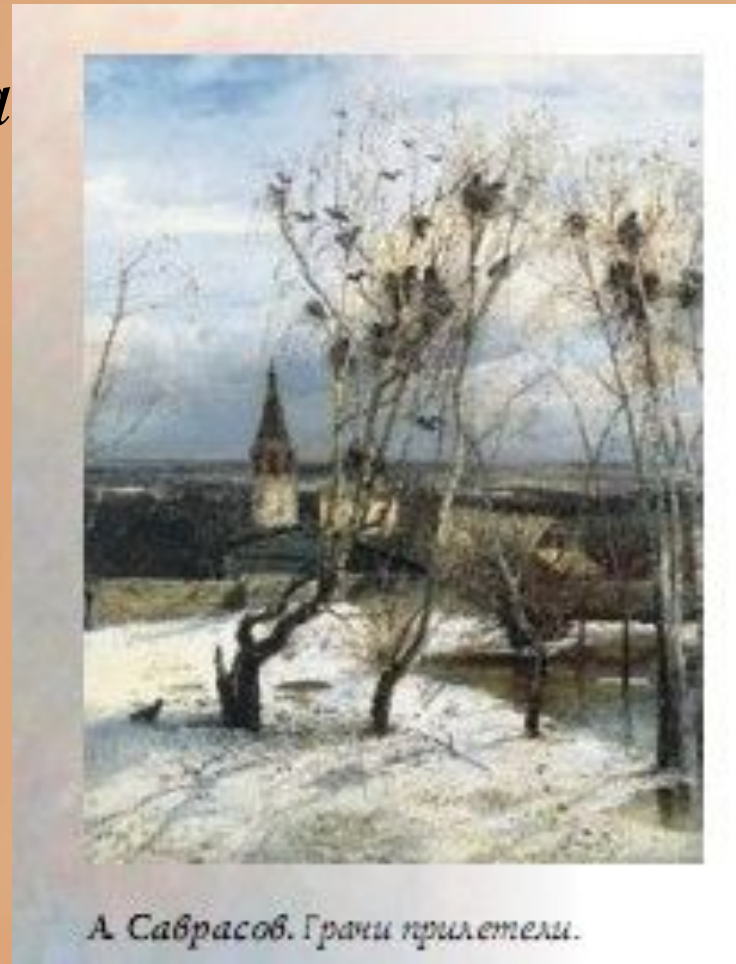

И. Левитан. Озеро. Русь

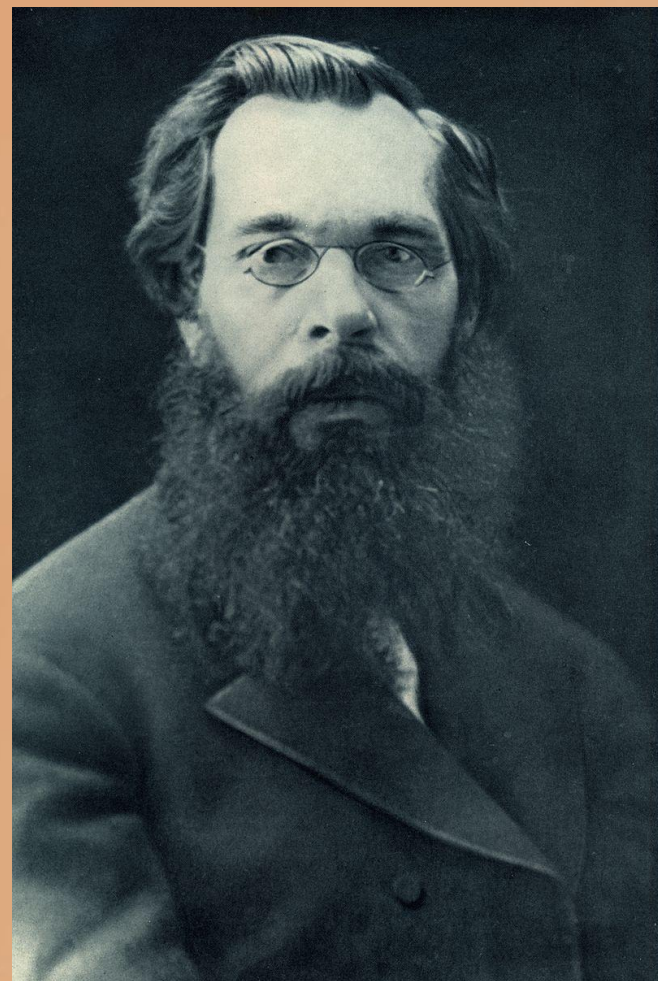

- Именно благодаря картине *Алексея Кондратьевича Саврасова* (1830—1897) «**Грачи прилетели**» русские художники ощутили песенность русской природы, а русские композиторы почувствовали пейзажность русской народной песни.

- **Алексе́й Кондра́тьевич Савра́сов** (1830 (1830—1897) (1830—1897) — русс
кий (1830—1897) — русс
кий художник (1830—189
7) — русский художник-
пейзажист, член-
учредитель Товарищества
передвижников (1830—1
897) — русский художни
к-пейзажист, член-
учредитель Товарищества
передвижников, автор

- В XX в. в зарубежном изобразительном искусстве возникло направление, которое получило название «импрессионизм» (от франц. *impression* — впечатление).
- Художники-импрессионисты старались зафиксировать в своих картинах мимолетные впечатления от реально существующего мира.

К. Моне. Реймский собор на восходе солнца

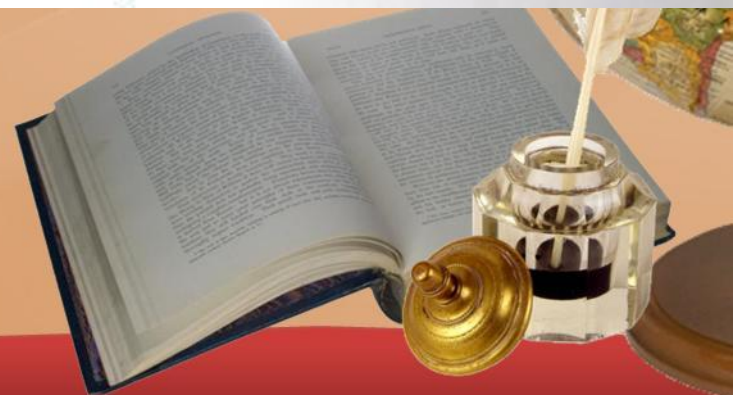

Поучительная и даже забавная история произошла с живописной работой «Вестминстерское аббатство» французского художника-импрессиониста Клода Моне (1840—1926).

Привыкшие к туману лондонцы точно знали его цвет — серый. И как же они были изумлены и даже возмущены, когда на выставке увидели картину Моне. На ней они обнаружили, что туман, размывающий очертания замка, имеет багровый оттенок! Когда же люди вышли на улицу, то, к своему удивлению, обнаружили, что туман на самом деле багровый! Действительно, в зависимости от погоды, времени суток, преломления солнечных лучей туман может приобретать самую различную окраску. Но заметил и открыл для всех эту особенность именно художник.

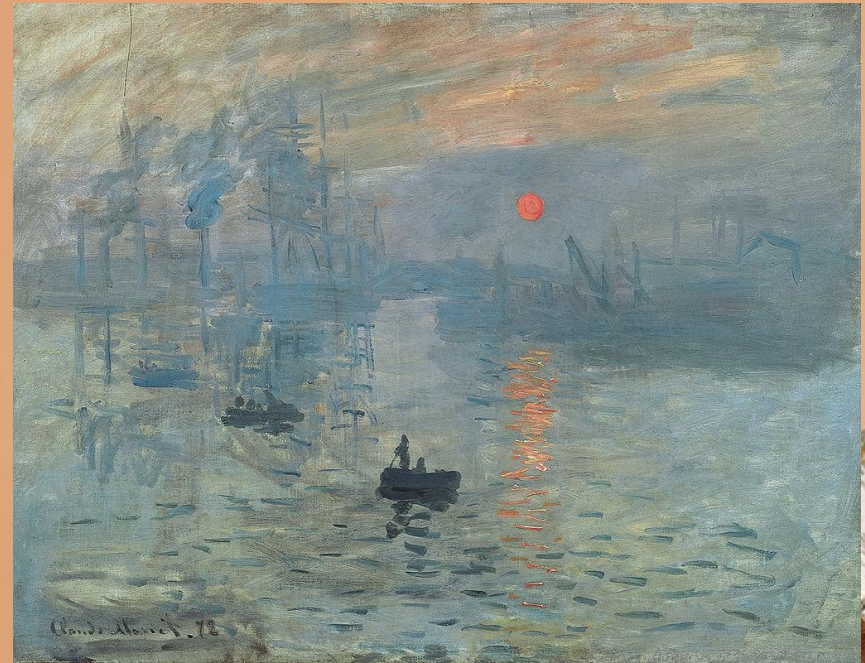

К. Моне. Вестминстерское аббатство

Импрессионизм (фр. (фр. впечатление) — направление в искусстве (фр. впечатление) — направление в искусстве последней трети XIX (фр. впечатление) — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились разрабатывать методы и приёмы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и

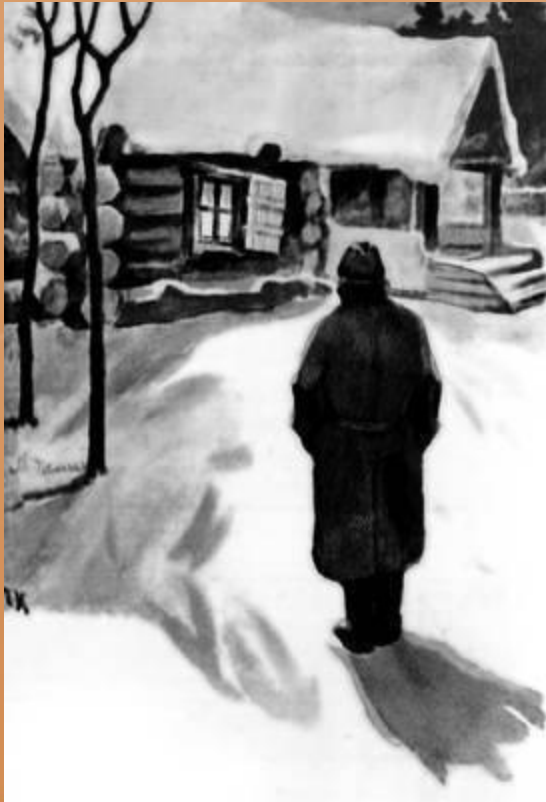

Клод Моне. Впечатление. Восход солнца. 1872 1872, музей Мармоттан-Моне 1872, музей Мармоттан-Моне, Пари

И. Бунин

- Нет, не пейзаж влечет меня,
- Не краски жадный взор подметит,
- А то, что в этих красках светит:
  - Любовь и радость бытия...

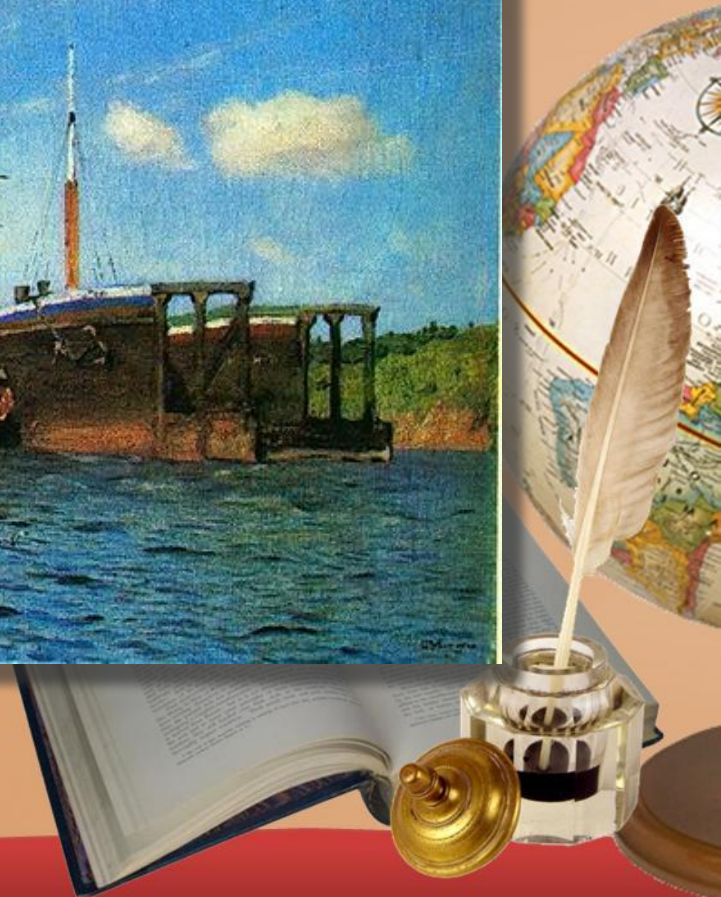
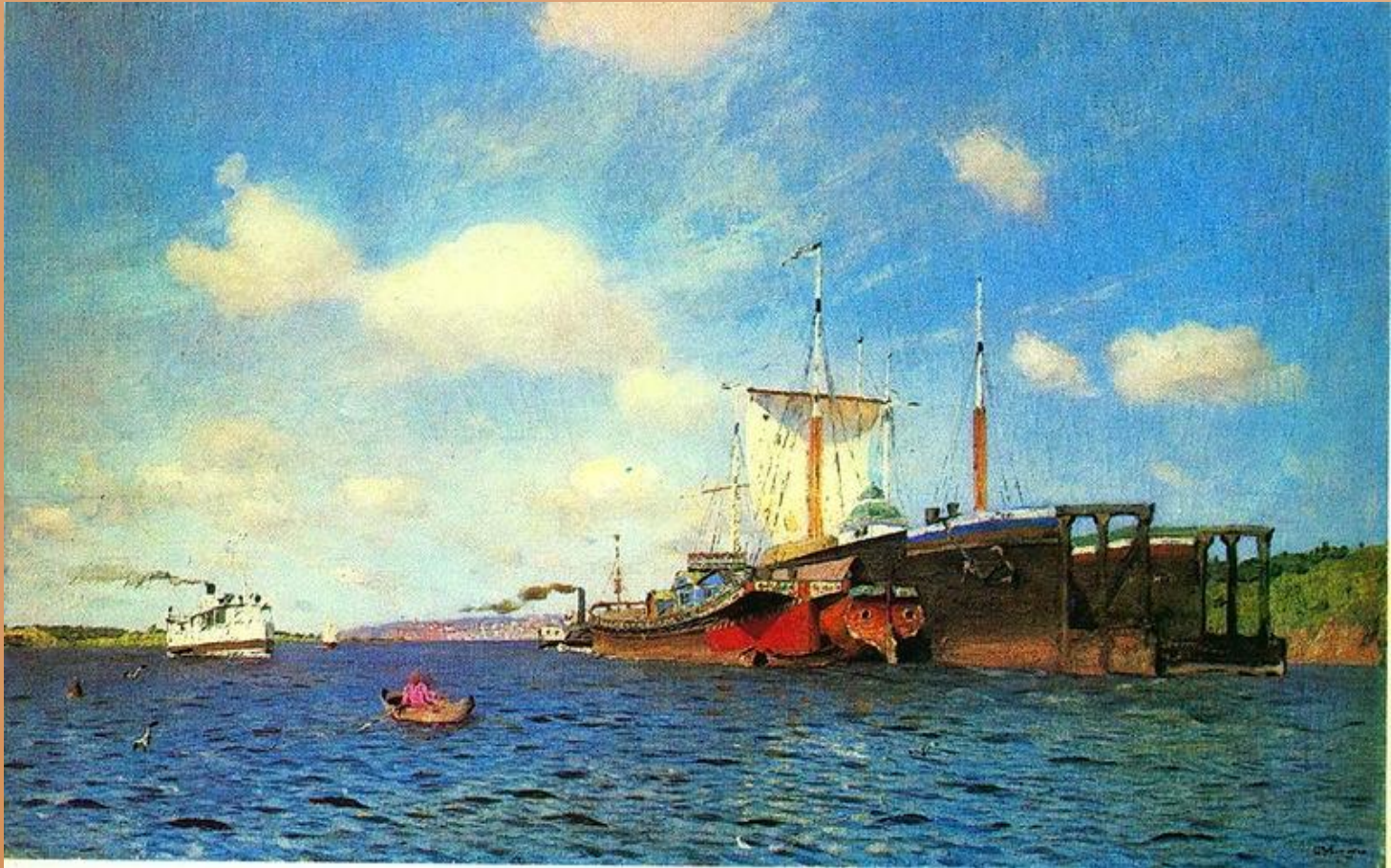

Задание:

- 1. Рассмотрите репродукции пейзажей И. Шишкина и И. Левитана.
- 2. Придумайте свои названия к этим полотнам.
- 3. Определите средства художественной выразительности, с помощью которых созданы эти образы природы.

И. Левитан. Свежий ветер

И. Шишкин. Дубовая роща

*Объясните смысл высказывания
французского писателя А. де Сент
Экзюпери:*

*«Самого главного глазами не увидишь,
зорко одно лишь сердце»*

Литературные страницы

Прочитайте вслух два литературных сочинения, написанные в XX в.

Найдите нужные интонации, темп, динамику голоса для передачи эмоционального состояния, отраженного в этих произведениях.

Все в тающей дымке

- Все в тающей дымке:
Холмы, перелески.
Здесь краски не яркие
И звуки не резки.
Здесь медленны реки,
Туманны озёра,
И все ускользает
От беглого взора.
Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце
Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно.
Чтоб вдруг отразили
Прозрачные воды
Всю прелесть застенчивой
Русской природы.

Н.Рыленко

И.Левитан. *Вечерний звон*

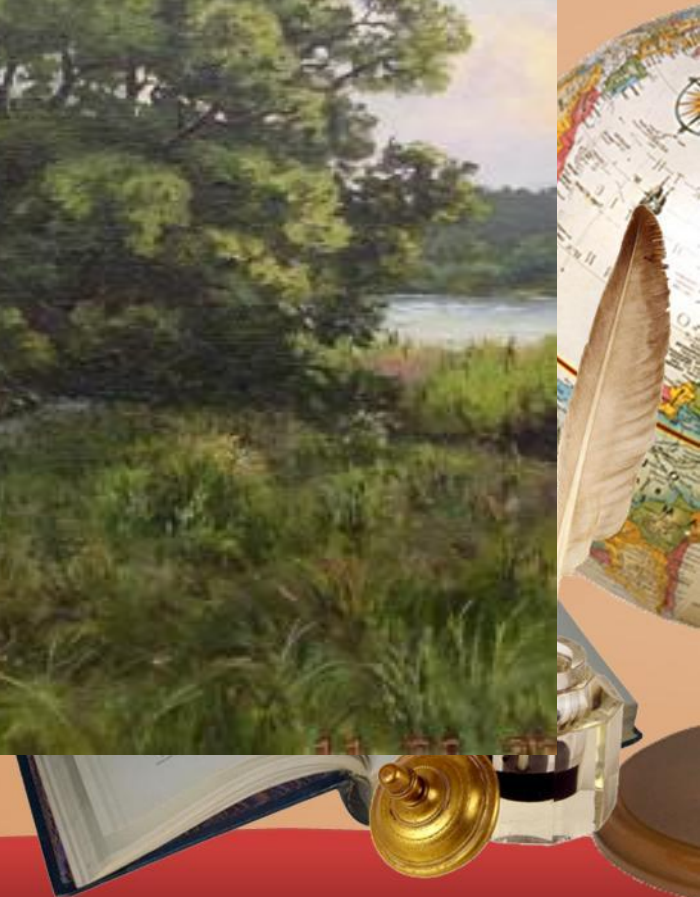
Неведомому другу

- Солнечно-росистое это утро, как неоткрытая земля, неизведанный слой небес, утро такое единственное, никто еще не вставал, ничего никто не видел, и ты сам видишь впервые. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики, и, может быть, в сырости черной тени белеет ландыш. Соловьям помогать взялись бойкие летние птички.<...> Всюду беспокойная трескотня дроздов, и дятел очень устал искать живой корм для своих маленьких, присел вдали от них на суку просто отдохнуть.
- Вставай же, друг мой! Собери в пучок лучи своего счастья, будь смелей, начинай борьбу, помогай солнцу! Вот слушай, и кукушка взялась тебе помогать. Гляди, лунь проплывает над водой: это же не простой лунь, в это утро он первый и единственный, и вот сороки, сверкая росой, вышли на дорожку <...>. Это утро единственное, ни один человек его еще не видел на всем земном шаре: только видишь ты и твой неведомый друг.
- И десятки тысяч лет жили на земле люди, копили, передавая друг другу, радость, чтобы ты пришел, поднял ее, собрал в пучки ее стрелы и обрадовался. Смелей же, смелей!
- И опять расширится душа: елки, березки, — и не могу оторвать своих глаз от зеленых свечей на соснах и от молодых красных шишек на елках. Елки, березки, до чего хорошо!

Пришвин

Малыргук Станислав. Летнее утро.

Так представляют себе лето ...

Поэты

Летнее утро.
Ещё от дома на дворе
Синеют утренние тени
И под навесами строений
Трава в холодном серебре,
Но уж сияет яркий зной;
Давно топор стучит в сарае
И голубей пугливых стаи
Сверкают снежной белизной.
С зари кукушка за рекою
Кукует звучно вдалеке,
И в молодом березняке
Грибами пахнет и листвою.
На солнце светлая река
Трепещет радостно, смеётся,
И гулко в роще отдаётся
Над нею ладный стук валька.
И.А.Бунин.

Ефим Волков. Лето

А... Рылов. Зеленый шум.

Д/З №1

Дома запишите в рабочую тетрадь в прозаической или поэтической форме впечатления от какого-либо природного явления, которое поразило вас своей красотой.

Например:

Константин Калинин

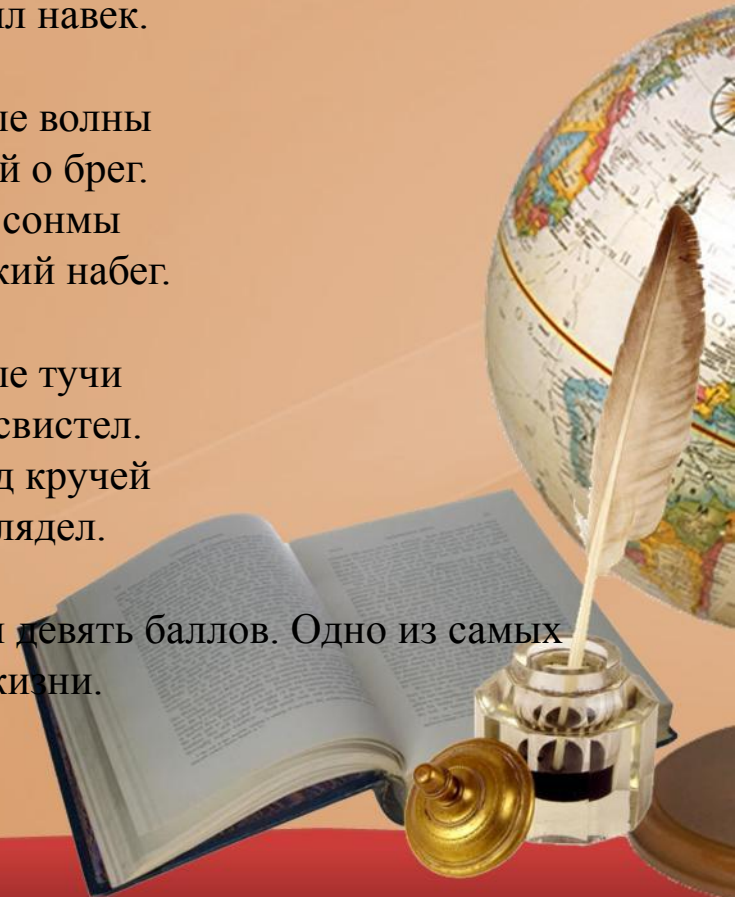
Ноябрьский шторм...

Стоял в ноябре на обрывистом склоне,
Отважный и сильный, как гордый абрек,
Смотрел я впервые на буйное море
И мощью природы сражен был навек.

Вздымались высоко громадные волны
И бились с безудержной силой о брег.
И хоть отступали, их новые сонмы
Срывались в свирепый пиратский набег.

Висели над морем свинцовые тучи
И дождь лил стеною и ветер свистел.
Кричащие чайки метались над кручей
И я чуть дыша на стихию глядел.

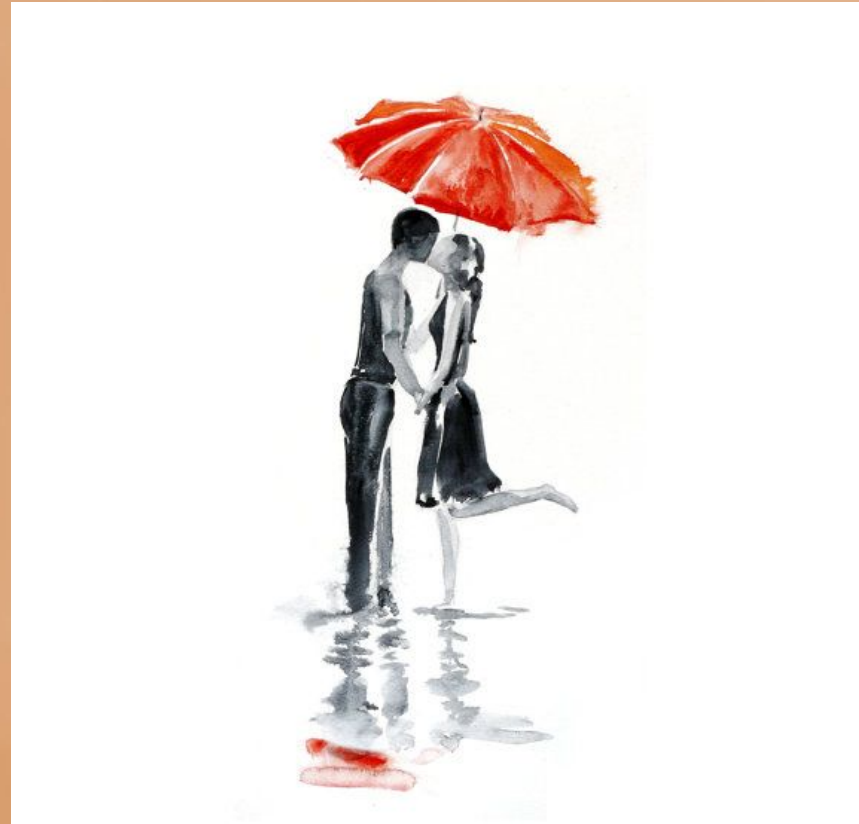
Ноябрь 1974 года. Черное море. Район Ялты. Шторм девять баллов. Одно из самых сильных воспоминаний в жизни.

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

Осеннее утро

Обрываются речи влюбленных,
Улетает последний скворец.
Целый день осыпаются с кленов
Силуэты багровых сердец.
Что ты, осень, наделала с нами!
В красном золоте стынет земля.
Пламя скорби свистит под ногами,
Ворохами листвы шевеля.

Музыкальные страницы

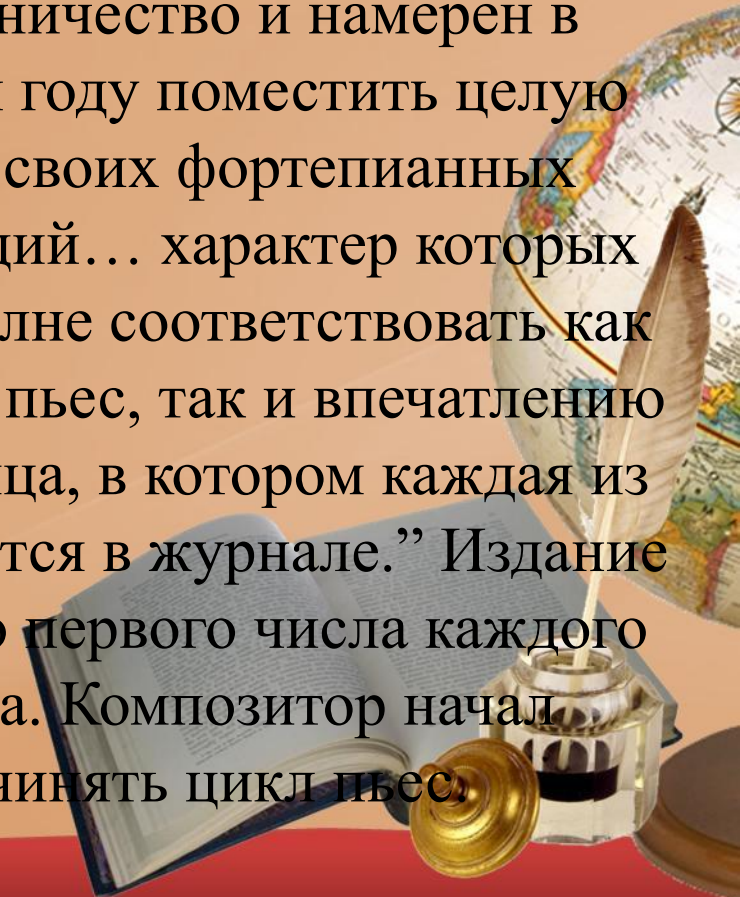
Вспомните музыку, изображавшую картины природы.

Среди всех русских композиторов никто так не любил природу, никто так хорошо не знал и не чувствовал её, никто не умел так изумительно передать её красоту в музыке, как П.И. Чайковский.

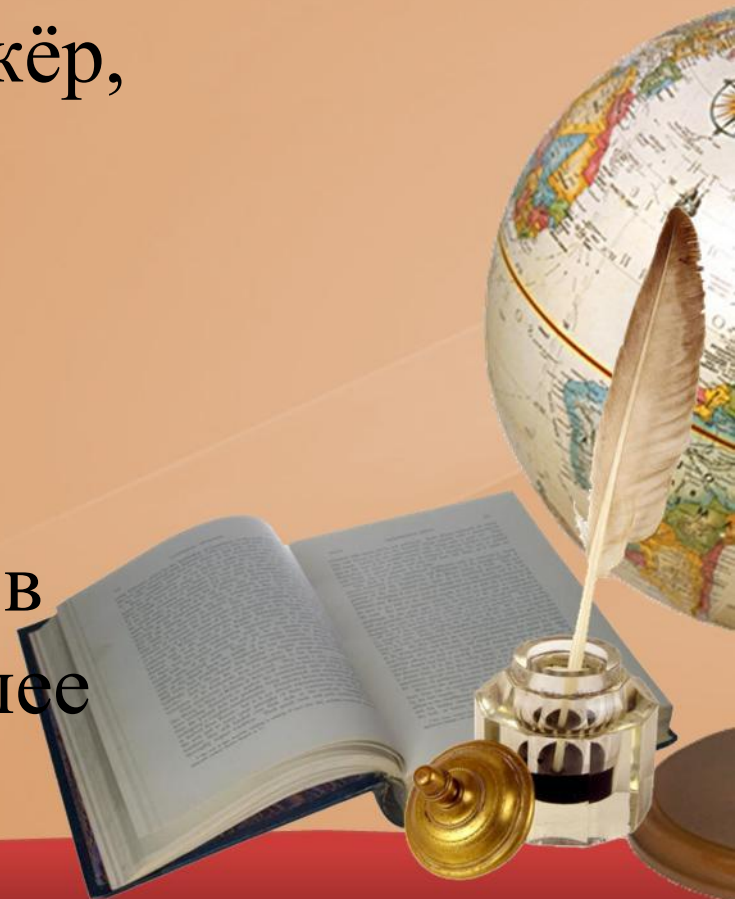

В декабрьском номере журнала “Нувеллист” за 1875 год было напечатано сообщение, что “знаменитый композитор П. И. Чайковский обещал редакции свое сотрудничество и намерен в будущем году поместить целую серию своих фортепианных композиций... характер которых будет вполне соответствовать как названию пьес, так и впечатлению того месяца, в котором каждая из них появится в журнале.” Издание выходило первого числа каждого месяца. Композитор начал сочинять цикл пьес.

- Пётр Ильич Чайковский -
русский композитор -
русский композитор, дирижёр
-
русский композитор, дирижёр,
педагог, музыкально-
общественный деятель,
музыкальный журналист.
- Считается одним из
величайших композиторов в
истории музыки. Автор более
80 произведений.

Петр Ильич Чайковский

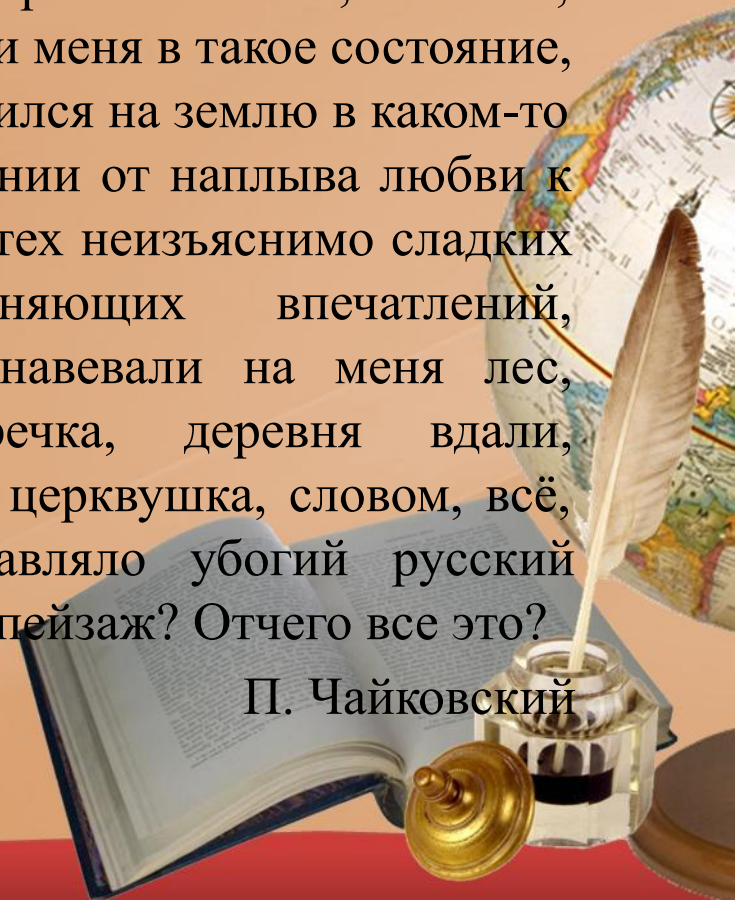
(1840-1893)

Отчего простой русский пейзаж, отчего прогулка летом в России, в деревне, по полям, по лесу, вечером в степи, бывало, приводили меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе, тех неизъяснимо сладких и опьяняющих впечатлений, которые навевали на меня лес, степь, речка, деревня вдали, скромная церквушка, словом, всё, что составляло убогий русский родимый пейзаж? Отчего все это?

•

П. Чайковский

Мы прослушаем одно из произведений этого цикла.
подумайте, какое может иметь название данное
произведение?

Мы прослушали “Осеннюю песню” (“Октябрь”) П. И.
Чайковского из цикла “Времена года”.

Октябрь – это элегия осени в жизни человека, не только осенняя песня о расставании с уходящим летом. Особая певучесть достигается сочетанием широко напевных интонаций, как протяжная русская песня.

Левитан - Золотая осень, 1895г.

А. С. Пушкин

*Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная
краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее
дыханье,
И мглой волнистою покрыты
небеса,
И редкий солнца луч, и первые
морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.*

И. Левитан. Золотая осень. Слободка. 1889 год

И. Левитан. Осенний день в Сокольниках. 1879

Поленов В. Д. Золотая осень.

1893

Шишкин И. И. Осень. 1892

Идилл П. А. Осень. 1893

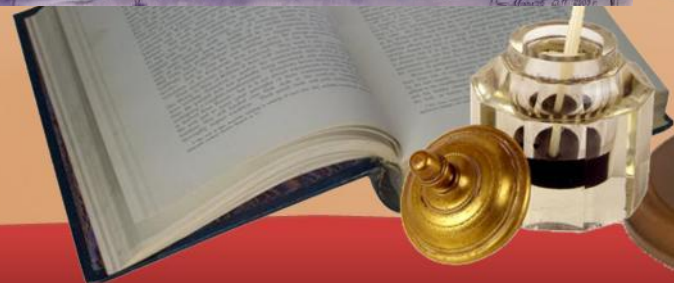
К.Васильев. Осень.

Владимир Марков. Зима.

- А. Пушкин

Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идет волшебница-зима,
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов,
Легла волнистыми коврами
Среди полей вокруг холмов.
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз, и рады мы
Проказам матушки-зимы.

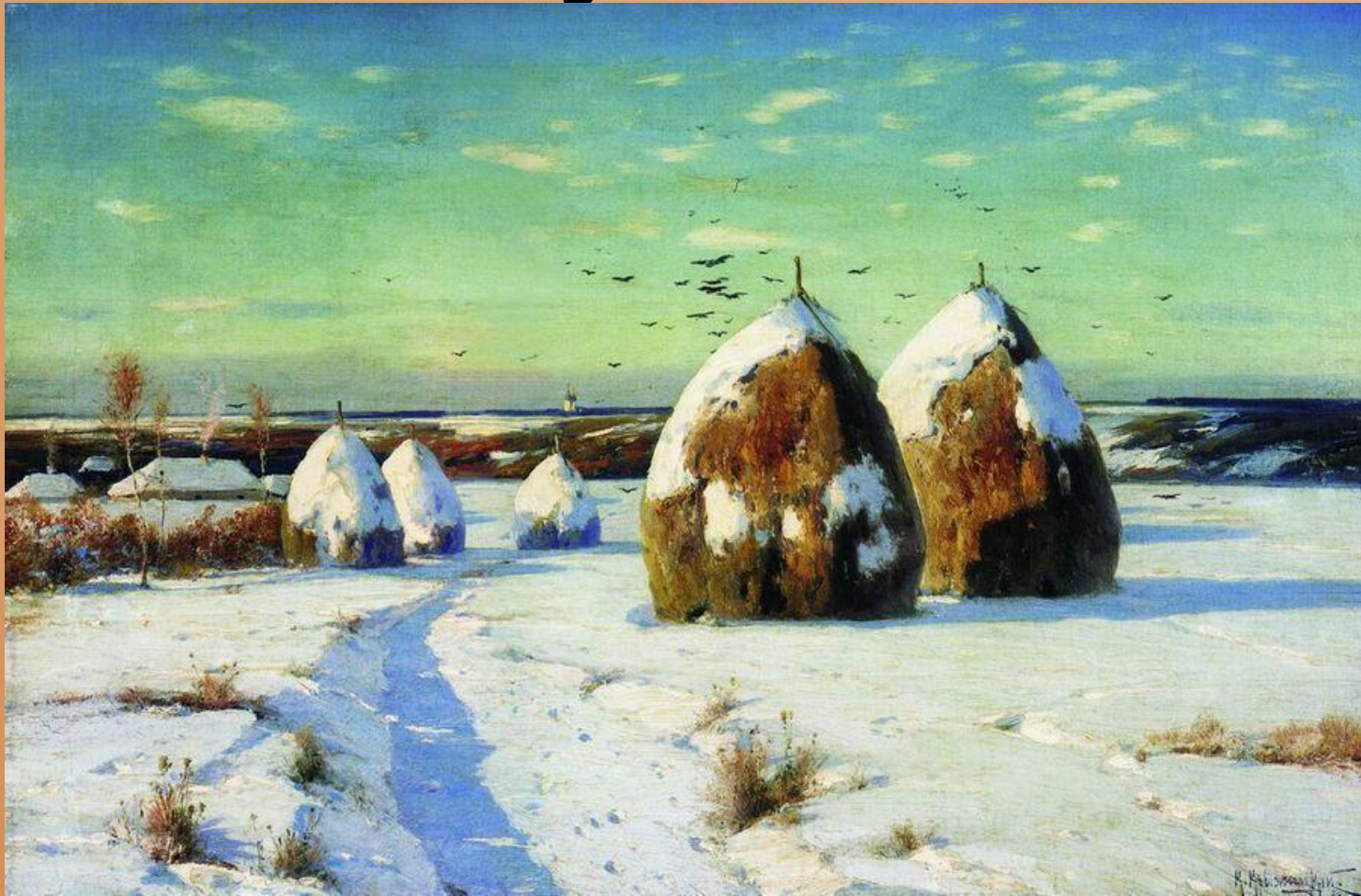

- Итальянский композитор Антонио Вивальди также обращается к теме природы в музыке.
- Произведение, фрагмент которого мы прослушаем, называется также “Времена года”.
- Но композитор определил названия по названиям времен года: “Зима”, “Весна”, “Лето”, “Осень”.
- Послушайте произведение и скажите, зимняя или осенняя картина?

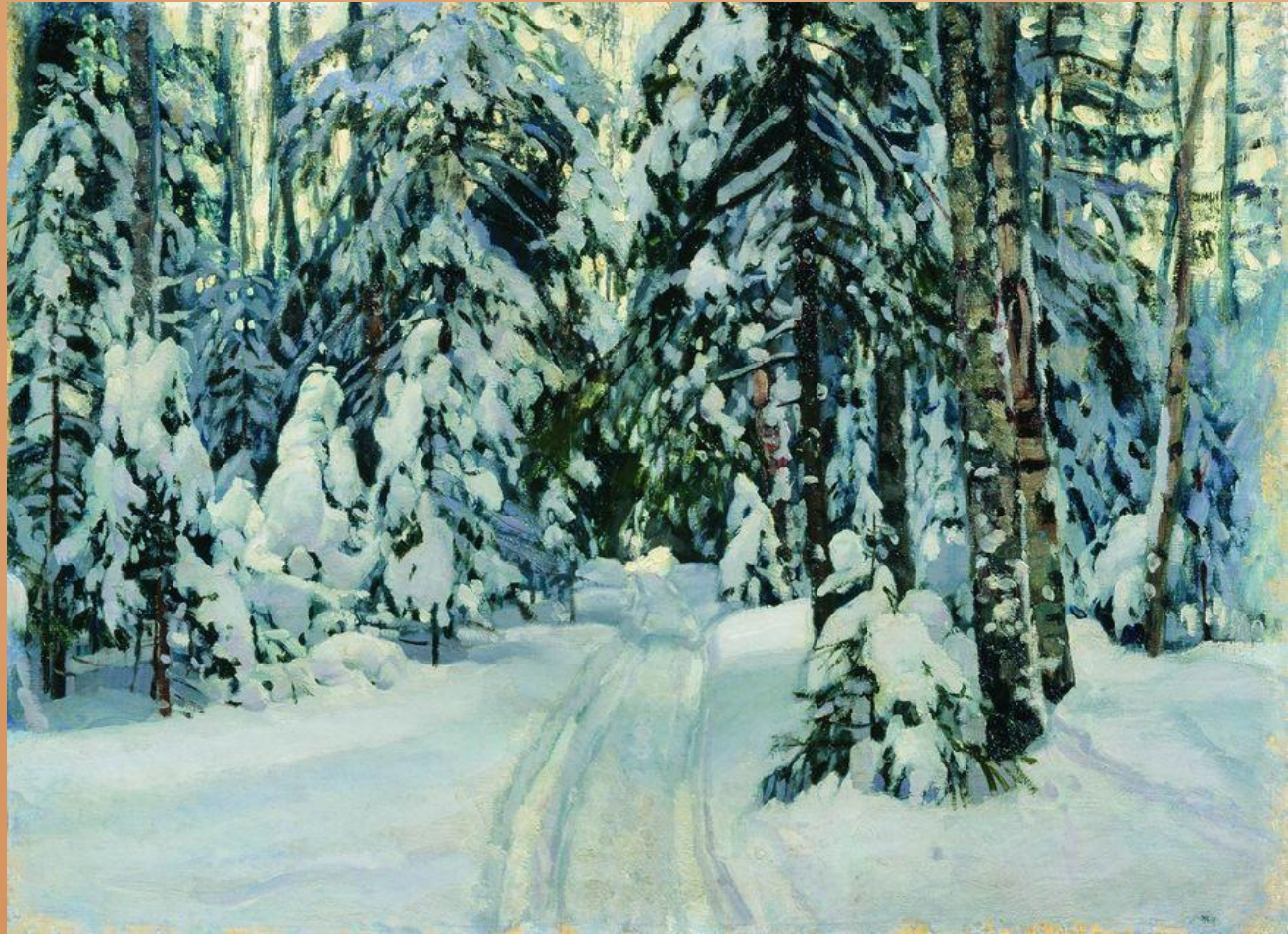

Крыжницкий К.Я. Зимний пейзаж со стогами.

Жуковский С. Ю. Зима. 1910

Левитан И.И. Зимний пейзаж с мельницей. 1884

-Сравнить звучание музыки:

-“Осенняя песня”- певучесть, напевность, протяжность, звучание интонаций русских песен, интонации нисходящие как вздох;

-“Зима”- напряженность, взволнованность, волнообразное движение мелодии, нарастание звука, интонации венецианской музыки, синкопы.

Начало весны вдохновляет многих художников написание удивительных пейзажей. Картина "Март" Исаака Левитана произвела в свое время переворот в русской живописи.

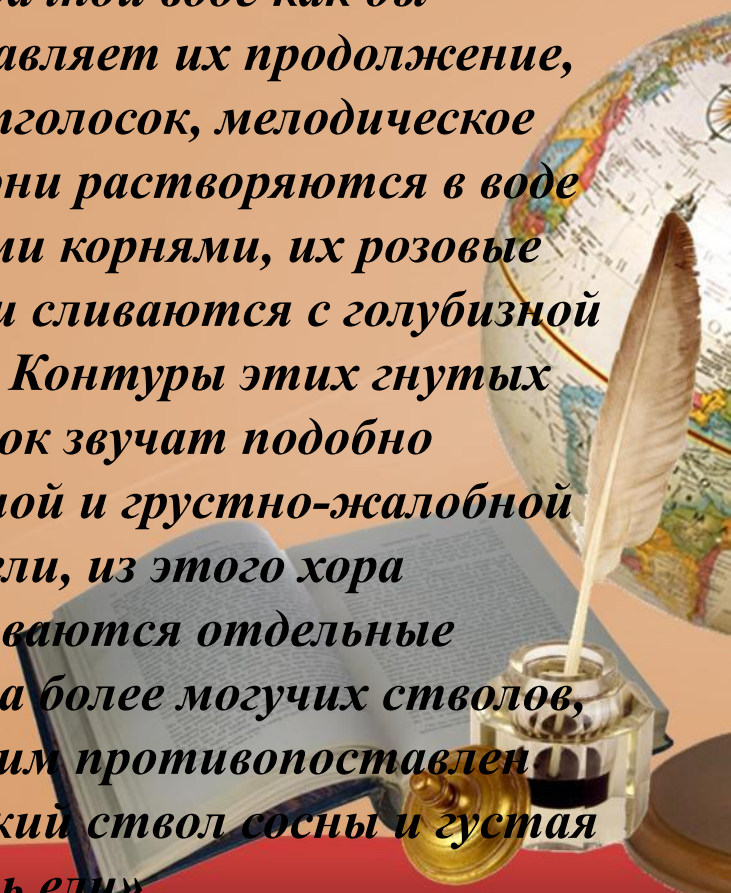

И. Левитан. Весна. Большая вода

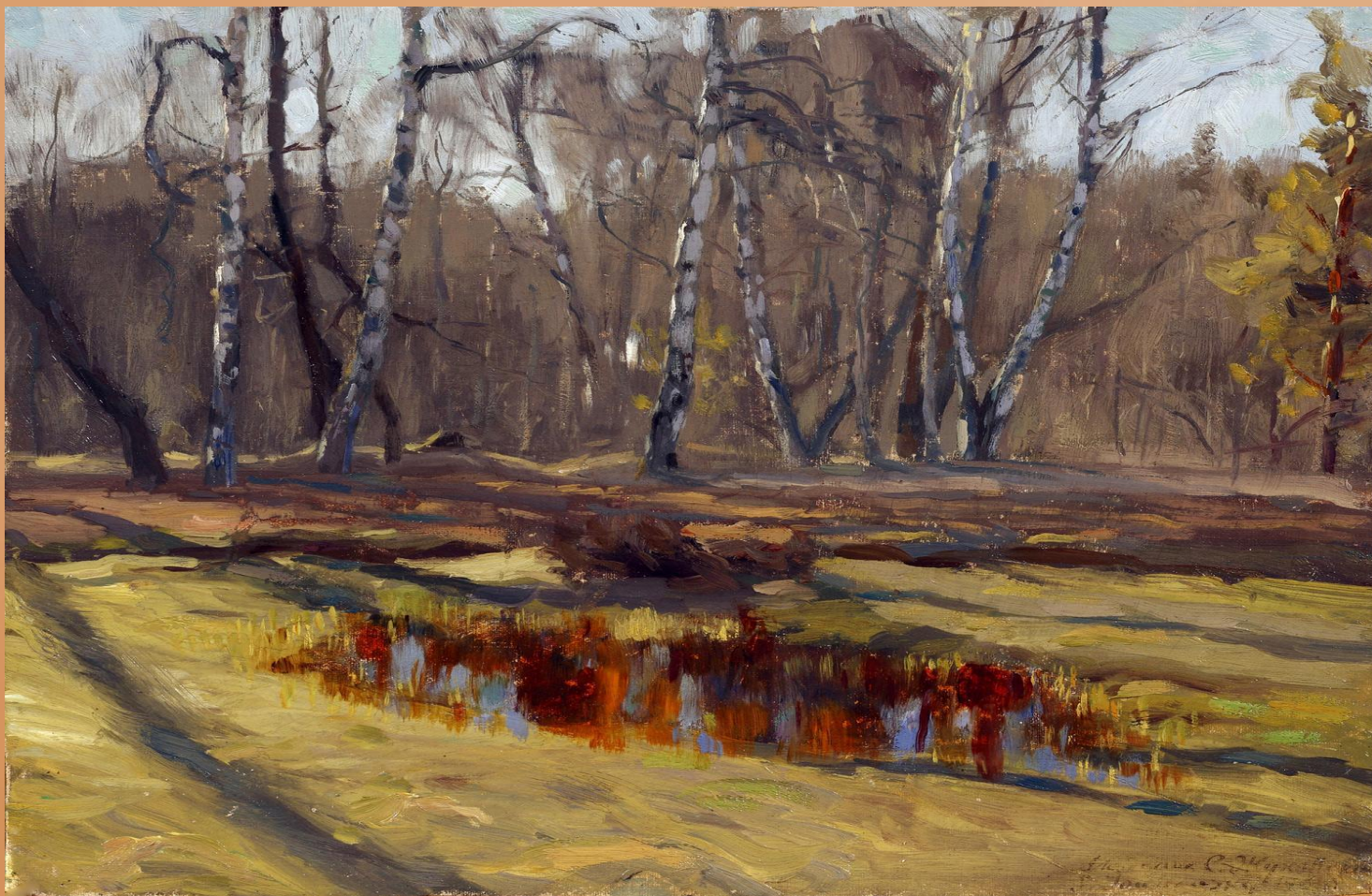
• М. Алпатов:

«Тонкие, как свечки, по-девичьи стройные березки выглядят, как те самые, которые искони воспевались в русских песнях. Отражение березок в прозрачной воде как бы составляет их продолжение, их отголосок, мелодическое эхо, они растворяются в воде своими корнями, их розовые ветви сливаются с голубизной неба. Контуры этих гнутых березок звучат подобно нежной и грустно-жалобной свирели, из этого хора вырываются отдельные голоса более могучих стволов, всем им противопоставлен высокий ствол сосны и густая зелень ели».

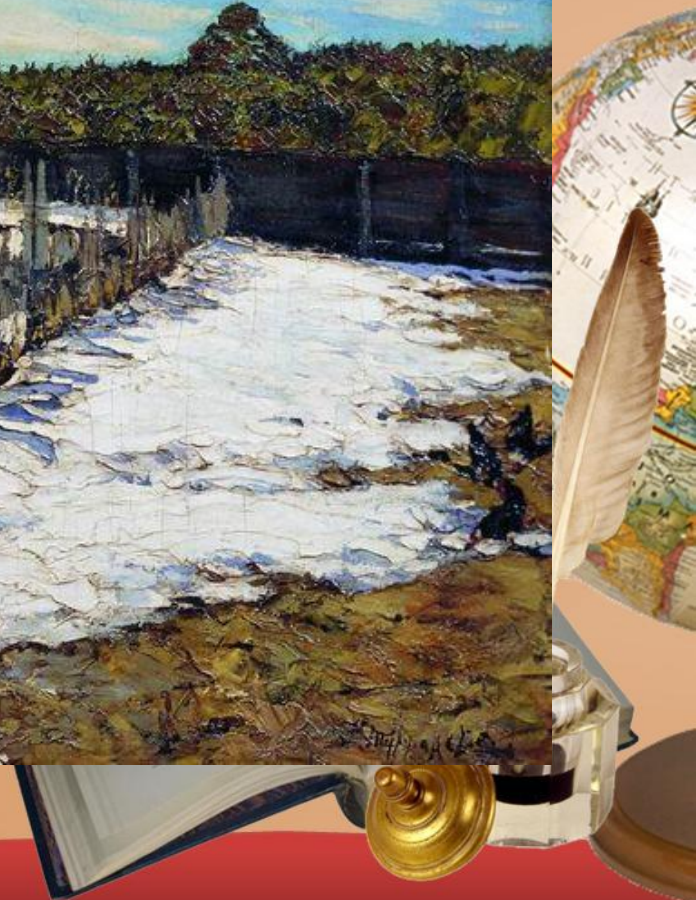
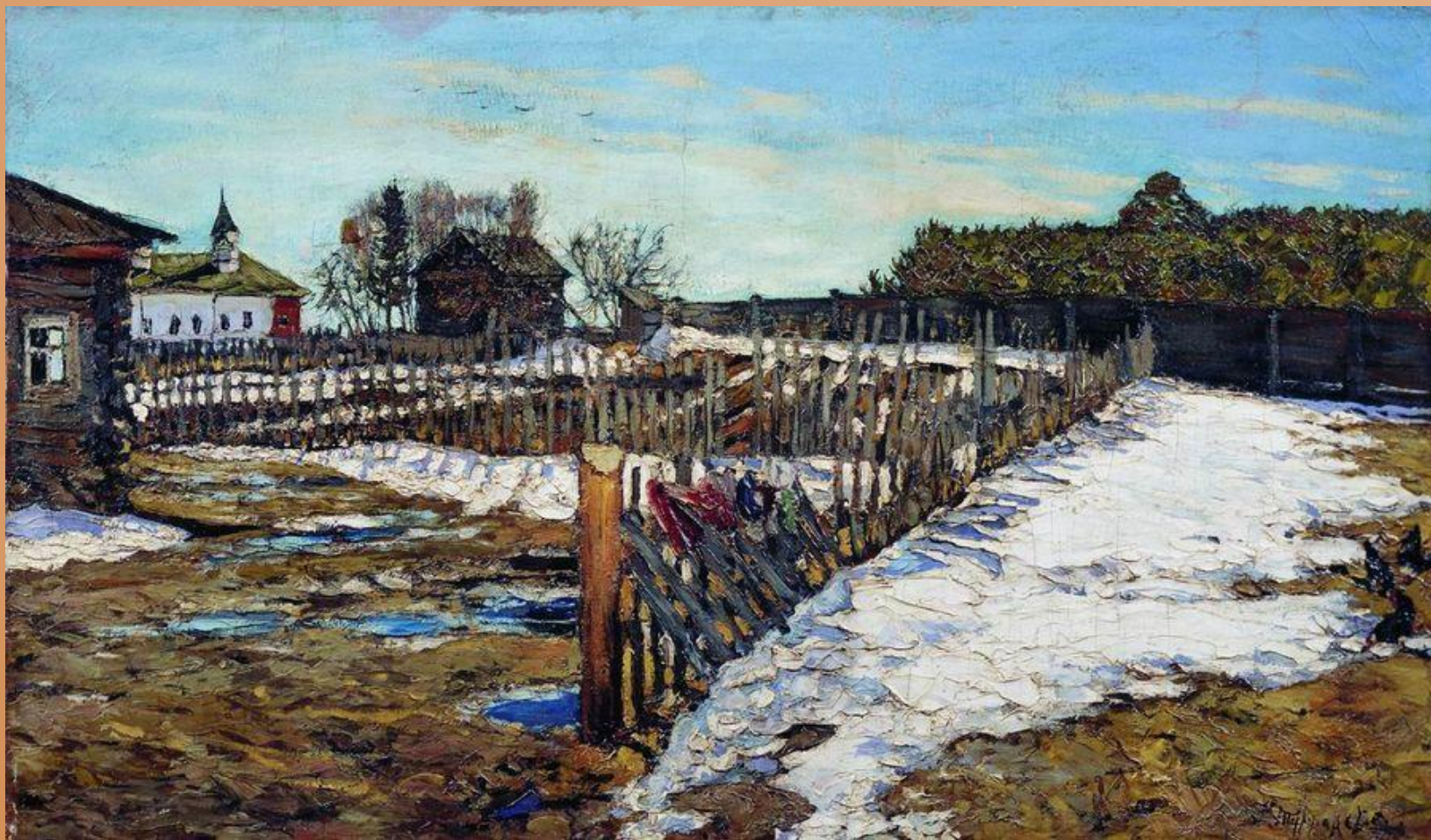

Жуковский С. Ю. Весна.

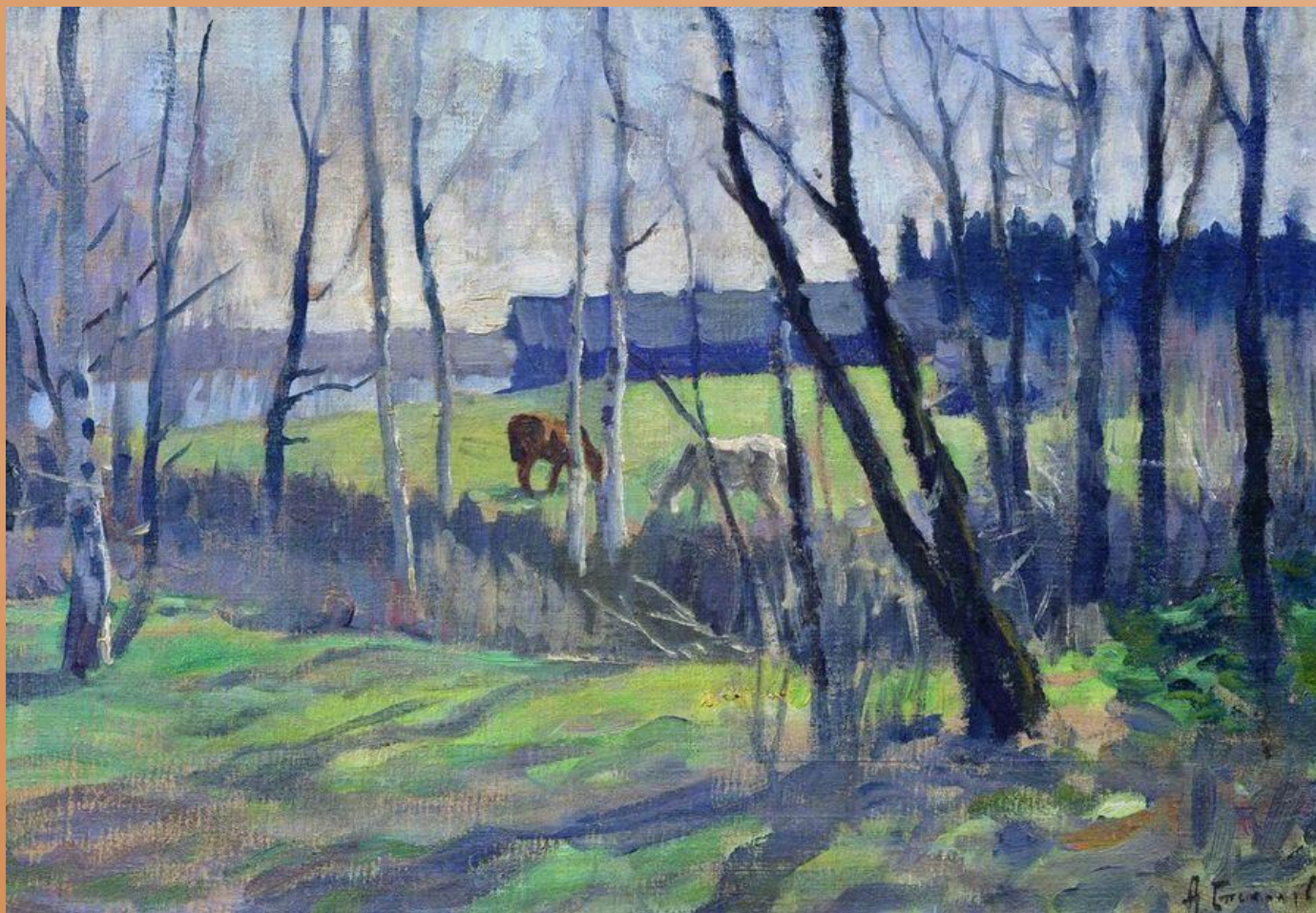

Туржанский Леонард Викторович (1875-1945). Весна

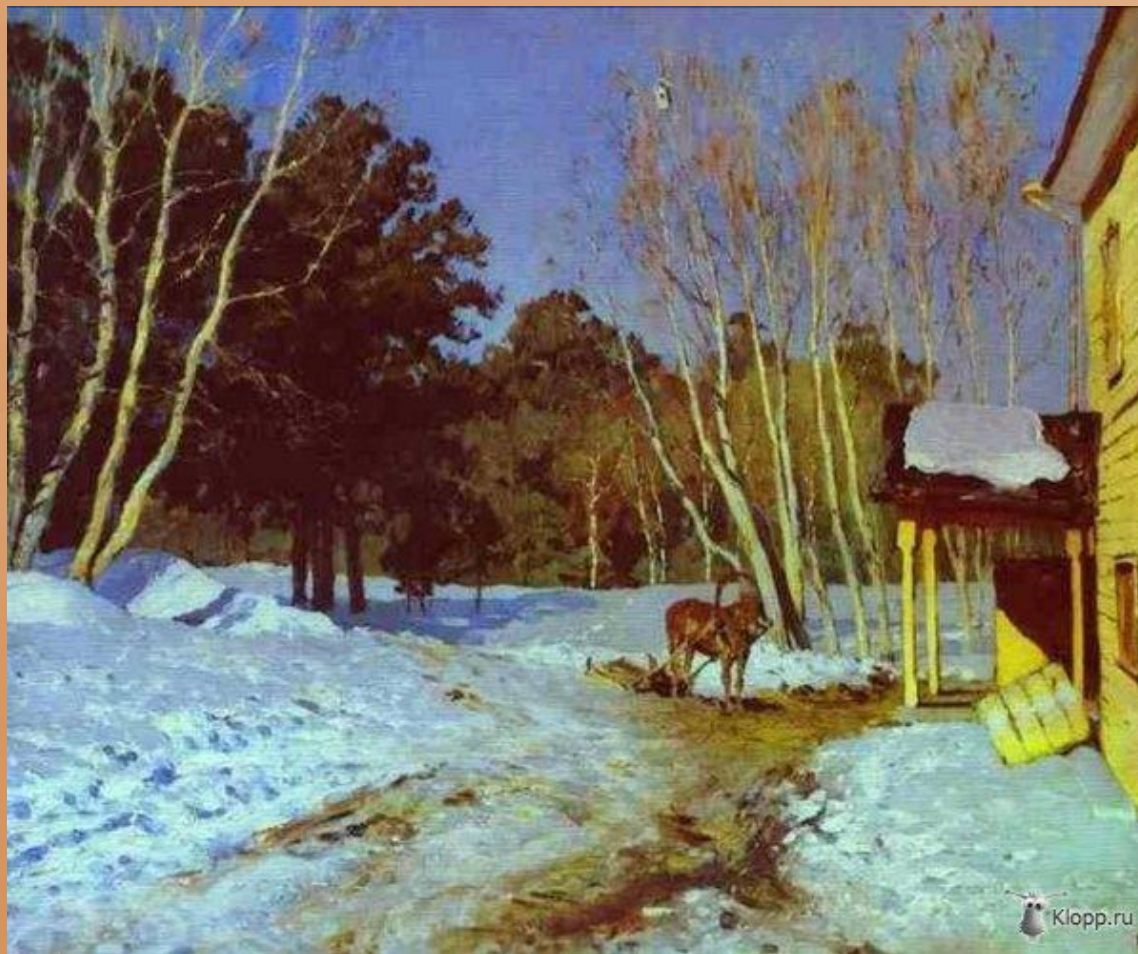
Степанов Алексей. Ранняя весна.

И. Левитан

Март.

Владимир Копылов. Весна.

Arts.In.UA

Чайковский мечтал, чтобы его музыка приносила людям опору и утешение. Вивальди стремился к тому, чтобы музыка вызывала чувство собственного достоинства, веру в силу человеческого разума и человеческих чувств.

Домашнее задание

1. Подберите репродукцию картины-пейзажа, найдите к ней музыкальные и литературные примеры, оформите в виде презентации.
2. Напишите этюды (литературные и ли живописные), в которых вы изобразите природу в разных эмоциональных состояниях (в разное время года или суток)

Материалы, использованные для презентации.

1. Чайковский – Песня жаворонка (1)

Звук в формате МПЗ

