

Как смотреть живопись

МБОУ Тогучинского района
Горновская СОШ
Учитель ИЗО и МХК - Петрова О.В.

□ **Всегда требуют, чтобы искусство было понятно, но никогда не требуют от себя приспособить свою голову к пониманию**

Казимир Малевич

Цель урока:

- Знакомство с языком живописи, средствами художественной выразительности
- Развитие понимания искусства, способности видеть картину

«Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу...»

А. С. Пушкин

И. Левитан «Март».

-Что необходимо, чтобы познать живопись?

(Понять смысл, который вложил художник в своё произведение)

- Можно ли сказать, что мы познали картины, до конца поняли их идейный смысл прочитав название картины и автора?

(Нет. Значит, для познания живописи необходимо владеть языком живописи).

Что, собственно, изображено на картине "Март"?

Всего-навсего задворки обыкновенной усадьбы, пригретые и освещенные солнцем, тающий снег с синими тенями, тонкие ветки деревьев на фоне неба,

весело и ярко освещенная стена дома...

Но сколько во всем этом сладкой, безотчетной весенней мелодии, и может ли быть что-нибудь проще,

безыскуснее и одновременно нежнее, напевнее этой обыденной на вид картины?

✓ *Живопись - это поэзия, которую видят, а поэзия - это живопись, которую слышат.*

Леонардо да Винчи

✓ *Каждое произведение ваяния или живописи должно выражать собою какое-либо великое правило жизни, должно поучать, иначе оно будет немо.*

Д. Дидро

✓ *Какое чудо – восхищаться в живописи тем, чем в реальности не восхищаешься.*

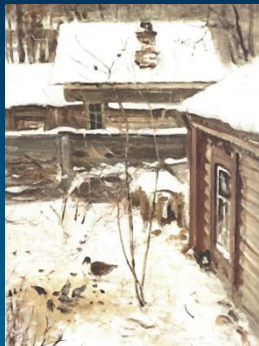
Делакруа

Что же это за таинственный язык живописи? Из чего он состоит?

1. Нужно время и внимание, чтобы картина раскрылась зрителю;
2. Нужно научиться не только слушать, но и понимать безмолвный язык живописи;
3. Нужно понять идею художника;
4. Нужно уметь читать композицию;
5. Нужно научиться читать мысли, чувства, переживания зашифрованные художником в картине.

Важнейшие средства создания художественного образа в произведениях живописи:

- Цвет для живописца, как звук, для музыканта, - мощное средство выразительности
 - Композиция
 - Колорит
 - Рисунок
 - светотень
 - Фактура
 - Манера письма
 - Ритм

- ✓ *Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное необыкновенном.*

Дени Дидро

- ✓ *Шедевры существуют не для того, чтобы ослепять. Они призваны уговаривать, убеждать, проникать через все поры.*

Ж. Энгр

- ✓ *Наблюдать, углубляться, подмечать законы высшей премудрости, есть наслаждение для души.*

П.А. Федотов

П. А. Федотов. «Сватовство майора». 1848 год. Третьяковская галерея

Честные господа
Пожалуйте сюда!
Милости просим,
Денег не спросим:
Даром смотри.
Только хорошенько очки
протри.
Начинается,
Починается.
О том, как люди на свете
живут,
Как иные на чужой счёт
живут.
Сами работать ленятся,-
Так на богатых женятся.
Вот сам хозяин – купец,
Денег полон ларец.
А вот наша невеста –
И вот извольте посмотреть,
Как наша пташка
собирается улететь:
А умная мать
За платье хватить!
«Мужчина чужой!
Ой, срам-то какой!»

Черный квадрат - зародыш всех возможностей

Казимир Малевич

Что это?
Пустота?
Бездонность?
Начало или конец?

Первоначально картина называлась
«Гибель солнца» - что ограничивает
наше восприятие, конкретизирует
мысль, нам нечего додумать
самостоятельно

Виктор Васнецов. Три богатыря (Богатыри).

1898. Холст, масло. Третьяковская Галерея, Москва, Россия.

- Кто такие богатыри?
- Есть ли отличие богатырей от героев?
- Все ли сильные на картине?
- Богатырь – от какого слова оно произошло?

(богатый, ходит под Богом, и т.д. Богом данный дар)

- Какой дар дан каждому из них?

Смысл картины: (сила, ум, добро

Единство телесного, душевного и Душа, Дух
духовного, только совместное существование

трёх начал делает богатство?

□ Добро без силы и ума будет
Человека поистине богатым.

Васнецов писал картину не для

□ А ум без добра, что несет миру?
того, чтобы перечислить былинных героев, а чтобы заострить внимание
на духовной символике, которая прочитана в образах и именах.

Илья Муромец (сын Иванович) — один из главных героев русского былинного эпоса, богатырь, воплощающий народный идеал героя-воина, народного заступника.

Добрыню иногда величают князем , а иногда
племянником Владимира .

Он умён, образован и отличается разнообразием дарований: он ловок, на ножку повёрток, отлично стреляет,
плавает, играет в тавлеи, поёт, играет на гуслях.

Алёша Попович - мужество, удаль, натиск,
с одной стороны, и находчивость,
сметливость, хитроумие, с другой.

- "Я работал над Богатырями, может быть, не всегда с должной напряженностью... но они всегда неотступно были передо мною, к ним всегда влеклось сердце и тянулась рука! Они... были моим творческим долгом, обязательством перед родным народом...", - вспоминал художник.
- "Богатыри" - самая крупная, самая значительная картина Виктора Васнецова — это мощная эпическая песнь России, ее великому прошлому - картина, призванная выразить дух русского народа

И. Н. Крамской «Христос в пустыне» (1872г)

- *Каково композиционное построение картины?*
- *Как запечатлел Крамской образ Христа?*
- *Каким он его увидел?*
- *Можем ли мы говорить о современном прочтении Евангельского мифа Крамским?*
- *В чём оно выразилось?*
- *Каково идейное содержание картины?*
- *Что хотел художник сказать зрителям, обращаясь к образу Христа?*
- *Чем является этот образ для самого Крамского?*
- *Почему в созданном образе лучшие люди эпохи узнавали самого себя?*

- **Христос для Крамского – символ гуманизма, это глубокая драма личности, жизни для других.**
- *Его Христос – тип русского человека.*
- **Крамской создал образ, в котором воплотилось множество человеческих «я»**
- *Эта картина стала воплощением современных раздумий над вечной темой служения людям. Готовности к подвигу, самопожертвованию.*