Открытый урок по МХК «Изобразительное искусство реализма».

Вед.: Здравствуйте! Я рада, приветствовать гостей на нашем уроке, и предлагаю вам ребята тоже выразить своё почтение, но в духе 18 века.

(Реверанс, поклон)

Вед.: Но прежде чем мы начнём наш урок, я попрошу вас обратить внимание на лежащие перед вами миниатюрные копии картин – шедевры в стиле спокойного классицизма, волнующего романтизма, и бурного барокко. Вам уже знакомы данные стили, поэтому сейчас посмотрите на них, постарайтесь совместить свои ощущения, настроение в начале урока с данными произведениями.

(Показывают свои ощущения)

Вед.: Спасибо, молодцы, я вижу, вы настроены на урок. Так давайте его начинать.

Вед.: Тема урока звучит так: «Стилистика реализма в эпоху 19 века»

Сегодня мы с вами вновь окунёмся в эпоху культурного взлёта, но в, то, же время в эпоху творческих противоречий и разносторонних философских взглядов.

(звучит мелодичная музыка)

Вед.: Осенний вечер 1863 год, Петербург, просторная квартира, ученики академии художеств. Их голоса громко звучали, словно впечатывались в образ эпохи 18 века.

«Мы знаем будущее – оно светло и прекрасно… Мы любим его, стремимся к нему, работаем для него, приближаем его, переносим из него в настоящее сколько можем перенести: настолько будет светла и богата радостью и наслаждением наша жизнь, насколько мы сумеем перенести в неё из будущего»

Вед.: Так чётко, ясно Иван Крамской выражал свои мысли. В это время все молодые люди были увлечены Чернышевским, его только вышедшей книгой «Что делать?». Верили в то, о чём он писал, делали так, как он им советовал: совместно – коммуной жили, днём работали, вечером вместе думали, спорили об искусстве, обсуждали новинки литературы.

«…Повсюду начинается новое художественное движение, покончившее и со старинным причёсанным классицизмом, и с более новым, но не менее ложным растрёпанным романтизмом и стремящееся к целям совершенно иным»

«Везде свежим духом повеяло, всюду искусство подняло руки и глаза к новым задачам и делам…».

Вед.: Их было 14 – молодых талантливых, дерзких художников. Жизнь вокруг них бурлила, звала к действию, к служению народу, а им предложили писать дипломную работу на сюжет мифологии!». Они обратились в Совет академии с просьбой – выбрать свою тему, ту, которая их волновала. Им отказали – и они ушли, все как один. Это было воспринято как бунт – «бунт четырнадцати». За ними установили негласный полицейский надзор.

Но молодые художники не сдавались. Небольшая артель преобразовалась в Товарищество передвижных выставок, к которому примкнули и московские художники. Они любили жизнь, мечтали изменить её, страстно верили в будущее – «светлое и прекрасное», работали для него.

Вед.: Давайте сегодня на уроке мы выясним:

* Какие новые задачи ставило теперь искусство?
* Что определяло суть нового художественного стиля?

Вед.: Для того что бы ответить на первый поставленный вопрос, обратимся к учебнику (стр. 161). Да, новое веяние постепенно захватывало общество. Реализм, как все стили восходил на помост творчества путём жёсткой критики. Утрировалось даже само понятие критики, один драматург так высказывался о реализме:

Чтоб реалистом быть, писать правдиво – мало.

Писать уродство – вот дорога к идеалу.

Пусть отвращения селят мои холсты:

Там правды нет, где есть хоть капля красоты.

Её следы стремлюсь я выполоть с корнями…

Чтобы не говорили критики, но зачатки реализма были посеяны и взошли. И первым кто не побоялся представить творческую выставку картин, был французский художник Гюстав Курбе.

(Краткий рассказ о Г.Курбе)

Вед.: Итак ребята, пожалуйста, подумайте и напишите, как вы считаете, что же реалисты хотели показать своими картинами, что их не устраивало в других уже известных стилях.

(Работа на интерактивной доске)

Анализ учителя: Действительно, главное желание художников реалистов, было показать мир без прикрас, убрать преувеличения. Картины в реалистическом стиле показывали правду жизни, пусть иногда и горькую, но правду.

Так давайте подведём итог, ответим на один из поставленных вопросов: «Какие новые задачи ставило теперь искусство?»

1.Добиться права свободно, правдиво высказываться о мире на художественном холсте.

2. Показать обществу минусы и плюсы окружающего мира, постараться натолкнуть народ на размышление о мире, о его бренности бытия.

3. Утвердить новый стиль эпохи 19 века – реалистический.

Вед.: Отвечая на первый вопрос, мы плавно переходим ко второму: «Что определяло суть нового художественного стиля?»

Но прежде чем мы продолжим, я хочу, что бы вы отдохнули, размялись, так сказать.

Для этого я предлагаю вам выйти в центр, вытянуть билетик. Итак, у вас у каждого фразы, высказанные в своё время художниками реалистами и художниками романистами, попробуйте их прочитать эмоционально с жестами и мимикой, парируя друг другу.

* «… Реализм нельзя смешивать с видимым подобием действительности … совершенство художественного образа не зависит от степени подражания природе. Оно зависит от душевного восприятия и чувств».
* «… Мы реалисты, откроем миру глаза на правду жизни. Мы не фотографируем жизнь, как уверяют многие, мы её анализируем. Зачем романтическая фальшь, ведь за ней всё равно стоит правда жизни… ».
* «Романтизм – вот настоящее искусство. Романтизм, как домовой, многие верят в него, но не многие его видят. И мы романисты, стараемся показать это незыблемое хрупкое ощущение в своих картинах…»
* «… Да что вы спорите друзья, романтика всё это блажь и мишура. Реальность остаётся таковой, хоть ты романтикой её сто раз покрой. Нет, реализм, вот начало всех начал. Он думать заставляет… ».

Вед.: Спор 2-х противоположностей может длиться бесконечно. Но по сути дела, наверное, так оно и должно быть, романисты искали мир чувств, эмоций, а реалисты как мы с вами уже убедились, старались честно и открыто говорить о проблемах окружающего мира.

Спасибо за вашу импровизацию, возвращаемся к нашему поставленному вопросу: «Что определяло суть нового художественного стиля?»

Настало время посмотреть и проанализировать картины, выполненные в стиле реализма:

1.Итак, перед вами творчество Василия Григорьевича Перова – одного из дерзких повстанце академии художеств, но в тоже время гениальный живописец стилистики реализма новейшего времени, родился в Тобольске 23 декабря 1833 года.

(ролик с его картинами).

Когда музыка смолкнет, учитель обратится к классу с вопро­сом: Почему художники, страстно мечтающие о светлом буду­щем, писали картины, наполненные скорбью и гневом, — та­кие, как эти картины Перова?

Ученик: Картина «Сельский крестный ход на Пасхе» написана в 1861 г., вскоре после оглашения Крестьянской реформы.

На полотне изображен праздник (в память евангельской ле­генды о воскресении Христа), из дома в дом идет процессия — крестный ход. Как на театральной сцене разворачивается пря­мо перед нами действие. Художник так строит композицию кар­тины, что главные ее герои хорошо видны, он как бы демонстрирует их, вынося на суд зрителей.

Что же мы видим?Вместо торжественного праздничного крестного хода — по грязной деревенской улице движется пья­ная процессия. В основном это зажиточные люди деревни — староста, кулаки. Среди них молодая женщина, несущая икон­ку в металлической раме, явно захмелев, она истово поет, по­лузакрыв глаза, вид ее небрежен, неприятен. Рядом с ней ста­рик, он так пьян, что еле идет, икона, которую он держит в ру­ках, перевернута. Так подробно «описывается» каждый участник действия.

Выделен среди всей процессии священник — отец божий, — он находится на возвышении. С трудом переставляя ноги и дер­жась рукой за столб, чтобы не упасть, тупо глядя перед собой опухшими глазами, он опускается с лестницы добротной дере­венской избы. У его ног дьякон ползает по крыльцу, протянув руку за разбитым пасхальным яйцом, на которое наступил са­погом священник.

Перов пишет то, что видел в действительной жизни, таких людей, какими он их знал, какими их знал каждый. Худож­ник рассказал правду о «попах», о представителях неба на зем­ле — он обнажил их невежество, пьянство, развращающее вли­яние на народ.

Для Перова всегда важен в картинах пейзаж — он определя­ет эмоциональный строй произведения, увеличивает силу его воздействия на зрителей, заствляет их задуматься о реальности жизни.

Картина «Проводы покойника» (1865). №8

Еще одна типичная сцена из жизни русского народа

Саврасушка, трогай,

Натягивай крепче гужи!

Служил ты хозяину много,

В последний разок послужи!

Ребята с покойником оба

Сидели, не смея рыдать,

И правя Савраской, у гроба

С вожжами их бедная мать

Шагала...

(Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»)

Художник наблюдал эту сцену в окрестностях Москвы ле­том 1865 г., она его потрясла. Он воплотил увиденное в художе­ственном образе.

«Как сделал художник, мы не знаем: это тайна его высокого таланта, но глядя на одну спину, сердце сжимается, хочется плакать», — сказал писатель Д.В. Григорович о картине. Ее простота и лаконизм удивительны. Лошадь, фигура .матери, гроб, дети составляют единую группу, развернутую по диагона­ли. Лошадь бредет, преодолевая усилие, усилию лошади как бы отвечает усилие согнутой спины женщины. Линия спины про­рисована четко, это не плавный изгиб от усталости, в ней по­груженность в свое горе и в то же время мужественная сила.

Перов видел и зарисовал эту сцену летом — а на картине зима. Ледяной зимний пейзаж: занесенные снегом поля, едва наез­женная дорога, низко нависшие тучи — чрезвычайно важен для раскрытия замысла художника. Холод, пустырь, глушь — оди­ночество, тоска. Живописное решение картины усиливает это ощущение: скупые рыжевато-коричневые и серовато-желтые оттенки объединяются холодным тоном сумрака уходящего дня.

Типичная сцена из жизни крестьян, узнаваемая и наблюда­емая многими в России, стала образом огромного художествен­ного обобщения; все в этой картине — правда, жестокая, суро­вая, неприкрашенная правда жизни, и в то же время она на­полнена красотой, высокой поэзией — поэзией «скорби и печали»

Вед.: Одним из ведущих жанров передвижников был бытовой жанр. Почему?

Ответ на этот вопрос не вызовет затруднений у школьников. Чтобы привлечь внимание к тяжкому положению народа, не­

обходимо было обратиться к изображению его повседневной жизни, а это значит к бытовым сюжетам — они давали возмож­ность многогранно и широко ее показать. Кроме того, худож­ники писали свои картины не только о народе, но и для народа, а бытовой жанр наиболее доступен широкому зрителю.

П.А.Федотове.

Родился в семье титулярного советника. Отец художника, в прошлом суворовский солдат, мечтал о военной карьере для сына. Но Федотов всё таки стал художником. Думал посвятить себя батальной живописи, но затем всецело отдается «страсти к нравственно-критическим сценам из обыкновенной жизни».

(Ролик картин Федотова)

Экскурсия по картине П.А.Федотова «Сватовство майора»

Вед.: Наряду с бытовой живописью, стал ведущим в творчестве передвижников и жанр портрета? Как он связан с верой художников в светлое будущее на­рода?

Иван Николаевич Крамской (1837—1887) — инициато­р создания, организатор и идейным руководитель Това­рищества передвижных выставок.

Интересен портрет «Мина Моисеев», на котором изображен ста­рый человек, опирающийся на длинную палку. Освещенный ярким солнцем, он внимательно смотрит куда-то вдаль. В легкой усмешке прищуренных глаз художник сумел передать ум и душевную тепло- ту человека, умудренного жизненным опытом. В его внешности не чувствуется никакой униженности и за­битости. Напротив, ему свойственно внутреннее спо­койствие и достоинство. В сутулой фигуре этого рос­лого старика с морщинистым и обветренным лицом, с натруженными и крепкими руками таится вовсе не ушедшая сила. Если выпрямится, разогнет плечи, поднимется во весь рост — не хватит места на полот­не, вырвется за верхний край картины. В те времена было не принято на портретах указывать имена крестьян, но Крамской нарушает сложившуюся тра­дицию. Имя никому не известного крестьянина Мины Моисеева здесь звучит достойно и уважительно. Верх­няя одежда, ниспадающая с плеч, напоминает ман­тию, а палка в руках представляется посохом.

Вед.: Итак, мы рассмотрели с вами картины, порассуждали на их смыслом. Теперь пожалуйста я вас прошу подумать и дать ответ на поставленный вопрос : «Что определяло суть нового художественного стиля?» .

Вед. (подводит итог):

* Суть правды жизни окружающего мира.

Вед.: Сегодня на уроке мА постарались ответить на два вопроса:

* Какие новые задачи ставило теперь искусство?
* Что определяло суть нового художественного стиля?

Какой можно сделать вывод в целом по данной теме?