Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Садовская средняя общеобразовательная школа филиал с.Лозовое

Амурская область, Тамбовский район, с.Лозовое

Разработка урока МХК для 9 класса

на тему

«Комическое

в искусстве»

Подготовила

Учитель МХК

Ефимова Нина Васильевна

МХК. Урок 7 *(9 класс)*

Сл.

Тема: *«Комическое в искусстве».*

Цель урока: 1.дать понятие о комическом как категории эстетики;

2.научить находить эти категории в разных видах искусства и уметь их анализировать;

3.закрепление других категорий

4.совершнствование навыка анализа произведения искусства

4.воспитание чувства прекрасного на примерах произведений искусства

Ход урока.

I. Орг. момент.

II. Проверка д/задания.

Сл.

* Что означает категория эстетики «трагическое»?
* Чем отличается трагическое в искусстве и в жизни?
* Приведите примеры трагического в искусстве.
* Рассмотрите картины И.К.Айвазовского «Девятый вал» (1850) и «Вол­на». *Как в них передано трагическое столкновение человека с грозной и величественной стихией природы? Можно ли утверждать, что в этих произведениях художник в то же время воспел гимн величию и силе человеческого духа?*

Итог по проверке д/задания.

III. Новый материал (*Лекция + беседа + презентация)*

Сл.

1.Работа с эпиграфом

«И часто шутовское слово учёной лекции ценней».

(Н.Буало)

2.Вступительное слово учителя.

Комическое – категория эстетики, выражающаяся в форме осмеяния социального явления, деятельности и поведения людей, их нравов и обычаев.

* «Смех – короткие и сильные выдыхательные движения при открытом рте, сопровождающиеся характерными прерывистыми звуками» *(толковый словарь русского языка)*

Сл.

Вам, конечно, знакома русская народная сказка о царевне Несмеяне, заколдованной злым волшебником. Любые попытки развеселить ее оказываются тщетными. Она разучилась смеяться. На сюжет этой сказ­ки художник В.М.Васнецов написал картину «Царевна Несмеяна», где изобразил печальную, задумчивую, погруженную в собственные мысли девушку, сидящую на высоком троне. Вокруг нее вереницы иноземных послов (кто ее рассмешит, тот и замуж возьмет!), шуты, скоморохи, гусляры и сказители, играющие на гуслях и балалайках. Они пляшут камаринскую, сыплют прибаутками и остротами. Весе­лится за распахнутыми настежь окнами народ... Но царевна будто не замечает, не слышит этого веселья вокруг себя. Ничто не вызывает смеха в ее душе. Она по-прежнему грустна и задумчива.

Наж.

Или другая ситуация. Никогда не унывающий сказочный герой Иванушка-дурачок, балагур и весельчак, оказавшись в самых неожи­данных, порой трагических обстоятельст-вах, все же не теряет чувства юмора, отвечает своим противникам улыбкой или смехом.

Так что же лучше? Не смеяться совсем, как героиня народной сказ­ки, или, наоборот, ко всему в жизни относиться с чувством юмора и иронии? Думается, каждый из нас выберет второе. Неспособность человека смеяться... Что может быть печальнее на свете?!

3.Жанры и виды комического.

Сл.

К проявлениям (видам) комического традиционно относят сатиру, юмор, иронию, сарказм, гротеск и т. д.

Сл.

Комическое может проявляться в большинстве видов и жанров искусства, но более всего оно характерно для жанров комедии, буффонады, мима, капустника, фарса, скетча, кинокомедии, фельетона, эпиграммы, пародии, частушки, карикатуры, шаржа. Комическое может выражаться в форме анекдота, шутки, каламбура, а также возникать неосознанно — в оговорках, описках, различных комических недоразумениях и ошибках.

Сл.

Сл.

Давно подмечено, что отзыв­чивость человека на смешное, веселое в жизни — очень важное и крайне необходимое для него качество. Лишить себя удоволь­ствия посмеяться над чем-то - значит утратить что-то значитель­ное и ценное в жизни. В любых ситуациях смех оказывается очень хорошим лекарством для воспитания собственной души.

Сл.

Прав был Н.В. Гоголь, сказав­ший: «Засмеяться добрым, светлым смехом может только глубоко добрая душа».

4.Связь между смешным и комическим.

И все-таки, над чем обычно смеется человек? Что вызывает в нем эту потребность? Навер­ное, вы обращали внимание на такую закономерность: то, что у одного человека вызывает смех, для других вовсе не кажется смешным. Или: нам не нравится, когда мы сами становимся объектом насмешек для окружающих. Конечно, осмеять можно многое и по-разному. Осмеять можно нелепый вне­шний вид человека, длинные носы, толстые животы, искаженное ак­центом произношение. Да, действительно, некоторые люди посмеются и над этим. Но эти причины не имеют ничего общего с эстетической категорией комического. Значит, между смешным и комическим су­ществует какая-то разница, имеются определенные границы. Это дей­ствительно так. Писатель Стендаль справедливо подметил: «... мож­но смеяться от смеха; можно смеяться, когда тебя щекочут под мыш­кой. Физическое явление - это знак; он ничего не означает, когда его вызывают физическим путем». Значит, источником комического яв­ляется что-то другое, что способно вызвать смех не у одного человека, а у многих людей.

Попробуем поэтому разделить понятия ***«смешное» и «комичес­кое».***

Сл.

* Комическое (от Греч. «komikos») – веселый смешной
* Смешное – вызывающее смех

Во многих исследованиях отмечается, что комическое всегда смешно, но не все смешное комично. ***Понятие смешного значительно шире понятия комического, так как смешное может охватить не только социальные, общественные явления, но и явления внеэстетические*** (физиологические, биологические, природные). Следовательно, смех, будучи глубоко личностной реакцией человека на определенные явле­ния действительности, не может быть непременным признаком коми­ческого. «Из всех живых существ только человеку свойствен смех», - писал Аристотель, а Н.В. Гоголь подчеркивал, что «подлинное искусст­во учит смеяться не над кривым носом, а над кривой душой».

Сл.

Комическое всегда социально, общественно значимо, оно способно оказывать огромное влияние на формирование души человека. Как эстетическая категория комическое всегда предусматривает обществен­ный резонанс на то, что кажется нелепым, неестественным в жизни. Таким образом, смех не только казнит несовершенство мира, но одно­временно преображает, обновляет, улучшает этот мир.

Сущность комического (впрочем, так же как и трагического) заключается в противоречии, основанном на неоправданном притя­зании человека на значительность, на несоответствии внешних по­ступков, поведения с его внутренней сущностью. Противоречие — ис­точник комического. Оно может основываться на противопоставле­нии хорошего плохому, прекрасного - безобразному, возвышенного - ничтожному, незначительного - притязающему на ценность, ложного истинному и т. д. Противоречий подобного рода в жизни сколько угодно, они-то и рождают комизм героев и событий в произведениях искусства. «Смешон и ветреный старик, смешон и юноша степенный», очень тонко подметил А.С. Пушкин.

Сл.

5.Ч.Чаплин – выдающийся комик немого кинематографа.

Сл.

А Чарли Чаплин - выдающийся комик немого кинематографа, чем он веселит зри­телей? Конечно, в его фильмах много смеш­ных трюков, забавных случаев, недоразуме­ний, в которых постоянно оказывается его герой. На то, чтобы рассмешить людей, рас­считан и весь придуманный им образ, и вне­шний облик героя в том числе. Смешна его походка уточкой, слишком большие баш­маки, широкие брюки и обуженный пиджак, драный жилет, котелок, камышовая тросточ­ка, нелепые маленькие усики в сочетании с детскими чистыми глазами.

Сл.

Но ***основной комический прием Чапли­на возникает из-за противоречия между тем, каким он кажется самому себе и каким он является на самом деле***. Бродяга, бедный человек, нескладно и нелепо одетый, он счи­тает себя джентльменом, и ему кажется, что одет он и выглядит великолепно. И соот­ветственно с этим своим представ-лением он держит и ведет себя. И это действитель­но смешно. Он совершает благородные по­ступки: спасает тонущего, помогает слепой девушке, вступается за обиженного, наказывает злодея. Делает все это он серьезно, но из-за контраста его внешнего облика и характера поведения зрителям все представляется веселым и смешным.

6.Типы и оттенки комического.

Сл.

Комическое - чрезвычайно емкая категория. Она выступает в са­мых различных формах и выражениях и включает в себя огромную градацию отношений - от теплой, дружественной улыбки до злого, беспощадного издевательства, иронии, насмешки над тем, что омерзи­тельно, неприемлемо, вызывает чувство вражды. Невозможно расска­зать обо всех типах и оттенках комического, а поэтому обратимся к основным их них - ***юмору и сатире,*** сразу оговорившись, что и между ними пролегла целая гамма оттенков смеха.

Сл.

Юмор - дружелюбный, беззлобный смех, который чаще всего затрагива­ет интересы отдельной личности, а не всего общества в целом. Юмор высме­ивает незначительные по своему характеру недостатки и готов с некоторы­ми из них примириться, вызвать сочувствие. «Возбуждение сострадания», - писал Ф.М. Достоевский, - есть «тайна юмора».

Юмор связан с остроумием, качеством комического, в какой-то мере запланированным разумом человека. Хорошо известно остроумие многих великих людей, например французского просветителя и писателя XVIII в. Вольтера, прославившего свое имя не только философ­ской повестью «Кандид», трагедией «Брут» и сатирической поэмой «Орлеанская девственница», но и шутливыми и остроумными эпи­граммами. Вот одна из них:

В лесной глуши во время оно

Змея ужалила Фрерона.

И что же? Здравствует Фрерон:

Змея подохла, а не он.

А остроумие А.С.Пушкина, выразившееся не только в художе­ственных произведениях, но и в письмах поэта, где он зачастую при­бегает к словесным каламбурам (оборотам, основанным на сходном звучании слов, имеющих разное значение). В письме к поэту и другу П.А.Вяземскому он сообщает: ***«Яковлев издает к масленице альма­нах «Блин». Жаль, если первый блин его будет комом».*** В письме к другу П.А. Плетневу после женитьбы: «...***взять жену без состояния я в состоянии, но входить в долги ради ее тряпок - я не в состоянии».***

Наж.

Иное дело ***сатира,*** предполагающая смех бескомпромиссный, безжалостный, затрагивающий интересы всего общества. ***В сатире, как и в кинематографе, когда наезжает камера, отрицательное изображается крупным планом***. Вот почему сатира тяготеет к условности, гротеску, фантастике, исключительности характеров и событий.

Наж.

***7.Особенности творчества художника Хогарта*.**

Сл.

Примечательно в этом отношении творчество английского худож­ника XVIII в. У. Хогарта. В своем стремлении «совершенствовать род человеческий» он поднялся до пафоса сатирического обличения. Огромную популярность получила его сатирическая серия «***Выборы и парламент» (1754***). Каково же мнение художника об английском парламента-ризме? Попробуем увидеть картину ***«Триумф избранных в парламент***» глазами художника.

Сл.

Только что подведены итоги голосования. Маленькие улочки городка запружены народом. Толпа радостно возбужденных людей движется на нас из глубины. Во главе ее группа людей несет на носилках восседающего в кресле новоиспеченного парламентария. Шляпа с синим бантом (синий - цвет тори) болтается на спинке кресла. Не многочисленные сторонники проигравших на выборах собираются и зале гостиницы слева. Сегодня улица принадлежит только победителям! Но где же подобающая торжественная церемония чествования? Всмотритесь, ее нет и в помине. А как щедры триумфаторы к своим сторонникам: приложиться к бочке с вином можно прямо на улице, и если встать на четвереньки, то и кружки не надо!

Напирает возбужденная толпа, балансирует на вершине людской пирамиды толстая фигура депутата, наяривает на скрипке бродячий музыкант... Что же волнует автора? Триумф и радость победы? Но почему так неуклюже растопырены ноги триумфатора и так неустой­чива вознесшая его вверх людская пирамида? Зачем ухмылки на ли­цах выглядывающих в окно соперников? Похоже, не о радости победы тори рассказывает нам Хогарт. Тогда о чем же?

Присмотримся повнимательнее. Этот замечательный художник умеет поставить рядом большое и малое, забавное и жестокое, веселое и трагичное. Вглядываясь, мы замечаем, что бодрое шествие у самых ворот внезапно тормозится вставшим на пути людей осликом с по­клажей. Мы улыбаемся, глядя на безуспешные попытки его хозяина отогнать «ученого» медведя, под шумок добравшегося до корзинки с припасами. Мы смеемся, подметив, что мальчишка на веранде мэрии и мартышка на шее медведя одинаково самозабвенно любуются пота­совкой одноногого матроса с оранжевым бантом на шляпе (цвет про­игравшей партии) и крестьянина в белой рубахе, прокладывающего дорогу победителям.

Мы видим, как стремительно догоняет хрюшка-мама свое чистень­кое поросячье семейство, в страхе убегающее от прущего напролом людского свинства... И нам уже не хочется смеяться... И последняя многозначительная деталь: в голубом небе Хогарт рисует гордую белую птицу - символ честности и справедливости. Поистине прав был А.С. Пушкин, сказавший, что «высокая комедия не основана единственно на смехе... и нередко подходит близко к трагедии».

8.Взаимосвязь трагического и комического.

Сл.

Взаимосвязь трагического и комического привело к понятию трагикомедия.

Трагикомедия (греч.) — драматическое произведение, в котором трагический сюжет изображён в комическом виде. С развитием кинематографа (начиная с Ч. Чаплина) под трагикомедией стали подразумевать и кинематографические произведения, сочетающие комедийные приёмы с трагическим (драматическим) содержанием.

Сл.

Известны мастера создания трагикомических образов в пантомиме, цирковом искусстве (Л. Енгибаров). В широком смысле — любой сюжет литературы, сценического, изобразительного искусства, сочетающий комическое и трагическое (минорное).

9.Комическое в музыке

Сл.

Комическое проявляется и музыке. Ярким примером служат «Курица» Ж.Ф.Рамо, «Севильский цирюльник» Д.Россини, «Балет невылупившихся птенцов» из «Картинок с выставки» М.П.Мусоргского.

Наж.

(прослушивание фрагмента из пьесы Ж.Ф.Рамо «Курица» / 1:01)

Сл.

10.Вывод по теме.

Взаимодействие человека с реальным миром сложно и многообразно. Он в каких – то отношениях хорош, в каких – то отношениях комичен, а в иных трагичен и т.д. Раскрыть это диалектическое взаимодействие характера и обстоятельств средствами искусства – значит отразить жизнь эстетически многогранно, объемно, в разных ее эстетических свойствах.

IV. Закрепление материала

Сл.

* Назвать жанры комического. *(буффонада, мим, капустник, фарс, скетч, кинокомедия, фельетон, эпиграмма, пародия, частушки, карикатура, шарж).*
* Назвать формы комического. *(анекдот, шутка, каламбур, оговорки, описки, различные комические недоразумения и ошибки)*
* В чем отличие юмора и сатиры? *(Злой и беззлобный смех)*
* Назовите выдающегося комика немого кинематографа*. (Ч.Чаплин)*
* Что такое трагикомедия? (*драматическое произведение, в котором трагический сюжет изображён в комическом виде)*.
* Трагическое и комическое сосуществуют в произведениях искусства. возможен ли в таком случае ***катарсис в комедии***? Катарсис не через слезы и страдания, а благодаря смеху? Аргументируйте свой ответ *(возвышение человеческого разума, облагораживание его чувств)*

Сл.

* Послушайте музыкальные произведения, в которых передано комическое: знаменитые «Блоху» и «Балет» невылупившихся птенцов» из «Картинок с выставки» М.П. Мусоргского. Какие оттенки смеха вы почувствовали, слушая эту музыку?

Наж.

V. Итог урока

VI. Домашнее задание (по группам)

1.Материал урока.

2.Сообщения индивидуальные:

* «Комическое в произведениях мирового искусства»
* «Сатирическое творчество У. Хогарта»
* «Ч. Чаплин - выдающийся комик мирового кинематографа»
* «Жанр эпиграммы в мировой литературе»

3.Дать толкование слов: буффонада, мим, капустник, фарс, скетч, кинокомедия,

фельетон, эпиграмма, пародия, частушки, карикатура, шарж