Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Садовская средняя общеобразовательная школа филиал с.Лозовое

с.Лозовое Тамбовского района Амурской области

Разработка урока МХК для 9 класса

на тему

«Тайны художественного образа»

(2 часа)

Подготовила

учитель русского языка и литературы

Ефимова Нина Васильевна

2016 год

МХК. Урок 2-3 *(9 класс)*

Сл.

Тема: *«Тайны художественного образа» (2 часа).*

Цель урока: формирование у учащихся ключевых компетенций, в т.ч. понимания

мировой художественной культуры как эстетической ценности, обладание

которой является составляющей современной модели выпускника школы.

Задачи: 1. Познакомить учащихся с понятием «художественный образ».

2. Раскрыть природу художественного образа.

3. Воспитывать творческое отношение к пониманию произведений различных

видов искусства.

Форма урока: урок-дискуссия.

Ход урока.

I. Орг. момент.

II. Проверка д/задания.

* Что дает нам изучение МХК? Расшифруйте его.
* Каково значение слова «культура»? *(возделывание, обработка, улучшение, цивилизация)*
* Составьте словосочетания с этим словом в различных значениях. *(«культурное растение», «культурный человек», «культура речи», «славянская культура» -* ***вывод: культура – всё, что создано человеком в результате материального и духовного развития)***
* К какой культуре относятся вещи, созданные в процессе труда? Традиции?
* Кто такой Апполон?
* Сколько вы знаете муз?

Итог по проверке д/задания.

III. Новый материал.

1.Вступит слово учителя.

В каждом произведении искусства заложена идея, выраженная в конкретном объекте, изображаемом автором произведения, будь то музыкант или художник, скульптор или поэт. Художественное произведение не может считаться искусством, если оно не несёт в себе какой-то иносказательный смысл, даже если мы видим и понимаем то, что изобразил нам его автор. Искусство на то и искусство, что заложенный в нём смысловой фон несёт в себе нечто большее.

Любое изображение связано с ***субъективным авторским замыслом***, который воссоздаётся и находит воплощение в том или ином образе. Сегодняшний урок позволит нам познакомиться с тайнами художественного образа.

2. Худо́жественный о́браз

Худо́жественный о́браз - форма художественного мышления. Образ включает:

* материал действительности, переработанный творческой фантазией художника,
* его отношение к изображенному,
* богатство личности творца.

Гегель считал, что художественный образ «являет нашему взору не абстрактную сущность, а конкретную ее действительность». В. Г. Белинский полагал, что ***искусство — образное мышление.*** Возникали теории, отрицающие образную природу искусства. Художник как бы сталкивает явления друг с другом и высекает искры, освещающие жизнь новым светом. В искусстве, образная мысль имеет три основных элемента: ***поэтическую фигуру, смысл, настроение***.

В древнейших произведениях метафорическая природа художественного мышления предстает особенно наглядно. Так, изделия скифских художников в зверином стиле причудливо сочетают реальные животные формы: хищные кошки с птичьими когтями и клювами, грифоны с туловищем рыбы, человеческим лицом и птичьими крыльями. Изображения мифологических существ являют собой модель художественного образа: ***богиня Нюйва — змея с головой женщины (Древний Китай), бог Анубис — человек с головой шакала (Древний Египет), кентавр — конь с торсом и головой мужчины (Древняя Греция), человек с головой оленя (лопари).***

Художественная мысль соединяет реальные явления, создавая невиданное существо, причудливо сочетающее в себе элементы своих прародителей. Древнеегипетский ***сфинкс — человек***, представленный через льва, и лев, понятый через человека. Через причудливое сочетание человека и царя зверей мы познаем природу и самих себя — царственную мощь и господство над миром. Логическое мышление устанавливает соподчиненность явлений. В образе раскрываются равноценные предметы — один через другой. Художественная мысль не навязывается предметам мира извне, а органически вытекает из их сопоставления.

Эти особенности художественного образа хорошо видны в миниатюре римского писателя Элиана: «...если тронуть свинью, она, естественно, начинает визжать. У свиньи ведь нету ни шерсти, ни молока, нет ничего, кроме мяса. При прикосновении она сейчас же угадывает грозящую ей опасность, зная, на что годится людям. Так же ведут себя тираны: они вечно исполнены подозрений и всего страшатся, ибо знают, что, подобно свинье, любому должны отдать свою жизнь». Художественный образ у Элиана метафоричен и построен как сфинкс (человеколев): по Элиану тиран — человекосвинья. Сопоставление далеких друг от друга существ неожиданно дает новое знание: тирания — свинство. Структура художественного образа не всегда так наглядна, как в сфинксе. Однако и в более сложных случаях в искусстве явления раскрываются одно через другое. Послушайте ребята отрывок из одной античной легенды.

3. Легенда о состязании художников

В старинной античной легенде рассказывается о состязании двух живописцев – Зевксиса и Паррасия. Заспорили они о том, кто из них более талантлив, и каждый задумал поразить людей чем-то необык­новенным, из ряда вон выходящим. Один так нарисовал кисть ви­нограда, что птицы, ничего не подозревая, слетались клевать ягоды. Другой поверх картины изобразил занавес, да так искусно, что со­перник, пришедший посмотреть его труд, попытался сдернуть нари­сованный покров.

Как вы думаете, ребята, кому была присуждена победа? *(Да, победа была присуждена второму живописцу, так как «обмануть» художника гораздо труднее, чем птиц)*

4. Практическая работа.

С давних времен люди по-разному измеряли степень совершен­ства художественных произведений. Самый упрощенный способ призывал выяснить, насколько произведение искусства похоже на жизнь. Казалось бы, все ясно. Если похоже – хорошо. Если очень похоже – талантливо. А если так похоже на жизнь, что невозможно отличить, – гениально. Давайте и мы попробуем дать оценку нескольким работам.

Перед вами работы, где изображено одно и тоже время года – осень. Какое из них вам кажется более совершенным, а какое менее? Почему?

(Ответы учащихся с пояснением своей точки зрения).

5. Работа с картинами

Многие философы, например ***Аристотель,*** считали, что от художни­ка нельзя требовать абсолютной правды в «подражании» природе. Аристотель справедливо говорил, что «искусство частью завершает то, что природа не в состоянии сделать». Посмотрите на репродукцию картины Леонардо да Винчи «Джаконда» и попробуйте доказать правоту слов Аристотеля.

(Ответы учащихся)

В более поздние времена немецкий поэт ***И. В. Гёте в*** статье «О правде и правдоподобии в произведениях искусства» писал: «Художник, признательный при­роде... приносит ей... обратно некую вторую природу, но природу, рожденную из чувства и мысли, природу человечески завершенную». Таким образом, художник ни в коем случае не должен стремиться к абсолютно точному воспроизведению действительности. В подтверждение этого мы видим на слайде работу Клода Моне. Можно ли утверждать, что море, изображённое живописцем правдиво и реалистично?

(Ответы учащихся.)

6. Архитектура

На слайде вы видите архитектурные сооружения. Что они вам напоминают?

(Ответы учащихся).

7. Образное мышление

Сегодня часто говорят, что художник мыслит образами, само же искусство определяют ставшей уже классической фразой В.Г.Бе­линского: «Искусство – это мышление в образах». Но в чем осо­бенность художественного мышления? Где секрет творческой фан­тазии, порождающей мир, в котором живут герои произведений, разворачиваются драматические события, решаются судьбы лю­дей? Секрет кроется в нашем познании окружающего мира и от­ношении к нему.

В повседневной жизни нас окружает множество вещей, перед нашими глазами разворачиваются различные события и явления. Все это необходимые предпосылки для создания произведений ис­кусства. Но таковыми они становятся лишь в преломлении мыс­лей и выражении чувств человека. Ярко выразить свои пережива­ния способен не каждый. Это подвластно лишь художникам.

  В про­изведении искусства воедино слиты явления действительности и творческая фантазия художника. ***Он видит мир «сквозь магический кристалл» художе­ственного восприятия.*** В его сознании рождается худо­жественный образ – особый способ отражения жизни, в котором преломляется соб­ственный мир чувств и пе­реживаний художника.

Художественный образ только поначалу кажется «снимком» действительности. На самом деле – это окно в безбрежный мир мыслей, чувств и представлений худож­ника. Без его индивидуально­го отношения к жизни, лично­го настроения нет и художе­ственного образа. Копия, даже очень точная, безжизненна и неинтересна. В отличие от нее художественный образ всегда немножко загадка, тайна.

8. Самостоятельная работа.

Перед вами несколько изображений одного и того человека – Австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

(Звучит музыка В.А.Моцарта - Маленькая ночная серенада / 5:40)

* Каким пред вами предстаёт образ великого гения? (Блиц-опрос).
* Каким должно быть соотношение вымысла и действительнос­ти в художественном произведении?

9. Прослушивание сказки

Обратимся к комедии древ­негреческого драматурга Аристофана «Лягушки».

В ней приво­дится спор двух великих трагиков – Эсхила и Еврипида. На воп­рос Эсхила: «За что следует восхищаться поэтом?» – Еврипид отвечает: «За искусство его и за наставления, – за то, что мы (т.е. поэты) делаем лучшими людей в государстве». Еврипид упрекает Эсхила в том, что он выводит на сцену «страшилищ невозможных, неведомых и зрителю», показывает людей такими, какими они должны быть, а не такими, какие они есть на самом деле. Сам же Еврипид предстает здесь грубым натуралистом, так объясняющим свои взгляды на искусство:

Я вывел в драме нашу жизнь, обычаи, привычки,

Меня любой проверить мог.

Все понимая, зритель

Мог уличить меня, но я не хвастался напрасно.

Ведь разберется зритель сам, и не пугал его я...

Ребята, на чьей же стороне Аристофан? Кто же из них более прав?

(Ответы учащихся).

Автор пьесы отдает предпочтение Эсхилу, который воспитывает нравствен­ного человека, а «безнравственные вещи скрывает». От его «речей правдивых» город наполнился «своднями», «бродягами», «писаришками и шутами», «неверными женами». Относительно Еврипида Ари­стофан восклицает: «Каких только бед не причинил он!»

Вывод та­ков:

Видит Зевс, это верно, но надо скрывать все позорные вещи поэтам

И на сцену не следует их выводить; уделять им вниманья не надо,

Как учитель детей наставляет на ум, так людей уже взрослых – поэты.

Лишь полезное должен поэт прославлять.

Как видим, одна лишь неприкрытая правда не может быть глав­ным критерием художественности. Но до каких пределов позволи­телен вымысел в искусстве? Интересна в этом отношении мысль, высказанная китайским художником Ци Байши: «Писать надо так, чтобы изображение было где-то между похожим и непохожим. Че­ресчур похоже – передразнивание природы, мало похоже – отсут­ствие уважения к ней».

10. Знакомство с понятием «условность в искусстве»

Условность в искусстве – это изме­нение привычных форм предметов и явлений по воле художника. **Условность** – это то, что не встречается в окружающем мире. Услов­но, например, деление пьесы на акты и действия. В жизни занавес не падает на самом интересном месте и смерть героя не дожидается конца спектакля. Давняя театральная шутка: «Отчего он умер? – От пятого акта». На балетном представлении нам не кажется стран­ным, что перед лицом смерти или при объяснении в любви персона­жи проделывают определенные ритмические движения, создают слож­ный хореографический рисунок. «Немота» танцовщиков позволяет лишь сильнее оттенить красноречивость их жестов.

А сколько увлекательных происшествий придумано писате­лями-фантастами! Полеты на другие планеты, встречи с несуще­ствующими марсианами, войны с ними... Вспомните «Аэлиту» А.Н.Толстого или «Войну миров» Г.Уэллса. Реализм ли это? Ко­нечно, нет. Но так ли далеки от жизни эти произведения? И в фан­тастике, и в сказках неправдоподобное искусно смешано с реаль­ным. ***Вспомните слова А.С. Пушкина: «Сказка ложь, да в ней на­мек!..»*** Иначе говоря, произведение искусства в деталях, в частно­стях может позволить себе вымысел, но в главном – в рассказе о людях оно должно быть правдиво.

11. Работа над картиной П.Брейгеля

Приходилось ли вам видеть картину П. Брейгеля ***«Страна лен­тяев»?*** Поначалу она кажется далекой от реальности, но ее ус­ловный язык надо уметь расшифровать. Попробуйте сами сделать это.

Наш взгляд привлекают фигуры трех лежащих на земле ленив­цев: солдата, крестьянина и писателя (возможно, странствующего студента). В картине множество занятных подробностей, которые замечаешь не сразу. Частокол, сплетенный из колбас, гора сладкой каши окружают страну изобилия. Бегает по лугу жареный поросе­нок с ножом в боку, будто предлагает нарезать себя на куски, срос­шиеся лепешки, напоминающие кактус, яйцо на ножках... А крыша, служащая укрытием от солнца в виде круглой столешницы, проде­та сквозь ствол дерева и уставлена всевозможными яствами... Все эти художественные детали еще в большей степени усиливают зрелище «всемирной лени» и в то же время аллегорически воплоща­ют вечную мечту об изобилии, благоденствии, мирной и беззаботной жизни.

«Шкала условностей» в искусстве может расширяться или су­жаться. Если она расширяется, встает резонный вопрос: «А не слиш­ком ли нарушено правдоподобие?» Если, наоборот, сужается, возни­кает опасность скатывания к натурализму. Условность никогда не является самоцелью для художника, она лишь средство для переда­чи мыслей автора. Художник не должен терять чувство меры в ис­пользовании условности, иначе оно может разрушить художествен­ный образ.

12. Вывод урока

(на фоне музыки Сен-Санса «Лебедь» меняются фотографии)

Следующий видеоряд поможет увидеть и услышать художественные образы в различных произведениях искусства и ещё раз подтвердить, что ***художественный образ – особый способ отражения жизни***, в котором преломляется не только соб­ственный мир чувств и пе­реживаний художника, но и мир чувств всех тех, кто это видит, слышит и понимает.

IV. Закрепление материала

1. Что такое художественный образ*? (Форма художественного мышления. Образ включает: материал действительности, переработанный творческой фантазией художника, его отношение к изображенному, богатство личности творца)*
2. Что такое искусство? *(образное мышление)*
3. Можно ли сказать, что художественный образ – «снимок» действительности? *(это окно в безбрежный мир мыслей, чувств и представлений худож­ника)*
4. Что такое «условность в искусстве»? *(изме­нение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Условность – это то, что не встречается в окружающем мире)*
5. Что такое шкала условностей? Натурализм?
6. Приведите примеры произведений мастеров разных видов искусства, которые используют в произведениях условность. *(писатели – фантасты, балет, картины художников, музыка и др.)*
7. С какими понятиями познакомились?

V. Итог урока

Можно ли согласиться с утверждением Платона, что искусство, воспроизводящее предметный мир, является только «тенью тени», «копией копии» мира реального? Поясните свой ответ.

VI. Домашнее задание (вариативное)

1. Материал урока

2. У английского поэта У.Блейка есть такие стихи:

В одном мгновеньи видеть вечность,

Огромный мир – в зерне песка,

В единой горсти – бесконечность

И небо – в чашечке цветка.

Какое отношение эти слова поэта могут иметь к природе художественного образа? Поясните свой ответ.

3. Подготовьте сообщение «Правда и вымысел в произведениях фантастики или народных сказках».

Правда – истина

Правдоподобие – сходство с истиной

Аристофан. Комедия «Лягушки» (Пересказал М. Л. Гаспаров)

Знаменитых сочинителей трагедий в Афинах было трое: старший — Эсхил, средний — Софокл и младший — Еврипид. Эсхил был могуч и величав, Софокл ясен и гармоничен, Еврипид напряжен и парадоксален. Один раз посмотрев, афинские зрители долго не могли забыть, как его Федра терзается страстью к пасынку, а его Медея с хором ратует за права женщин. Старики смотрели и ругались, а молодые восхищались.

Эсхил умер давно, еще в середине столетия, а Софокл и Еврипид скончались полвека спустя, в 406 г., почти одновременно. Сразу пошли споры между любителями: кто из троих был лучше? И в ответ на такие споры драматург Аристофан поставил об этом комедию «Лягушки».

«Лягушки» — это значит, что хор в комедии одет лягушками и песни свои начинает квакающими строчками: «Брекекекекс, коакс, коакс! / Брекекекекс, коакс, коакс! / Болотных вод дети мы, / Затянем гимн, дружный хор, / Протяжный стон, звонкую нашу песню!»

Но лягушки эти — не простые: они живут и квакают не где-нибудь, а в адской реке Ахероне, через которую старый косматый лодочник Харон перевозит покойников на тот свет. Почему в этой комедии понадобился тот свет, Ахерон и лягушки, на то есть свои причины.

Театр в Афинах был под покровительством Диониса, бога вина и земной растительности; изображался Дионис (по крайней мере, иногда) безбородым нежным юношей. Вот этот Дионис, забеспокоившись о судьбе своего театра, подумал: «Спущусь-ка я в загробное царство и выведу-ка обратно на свет Еврипида, чтобы не совсем опустела афинская сцена!» Но как попасть на тот свет? Дионис расспрашивает об этом Геракла — ведь Геракл, богатырь в львиной шкуре, спускался туда за страшным трехглавым адским псом Кербером. «Легче легкого, — говорит Геракл, — удавись, отравись или бросься со стены». — «Слишком душно, слишком невкусно, слишком круто; покажи лучше, как сам ты шел». — «Вот загробный лодочник Харон перевезет тебя через сцену, а там сам найдешь». Но Дионис не один, при нем раб с поклажей; нельзя ли переслать ее с попутчиком? Вот как раз идет похоронная процессия. «Эй, покойничек, захвати с собою наш тючок!» Покойничек с готовностью приподымается на носилках: «Две драхмы дашь?» — «Нипочем!» — «Эй, могильщики, несите меня дальше!» — «Ну скинь хоть полдрахмы!» Покойник негодует: «Чтоб мне вновь ожить!» Делать нечего, Дионис с Хароном гребут посуху через сцену, а раб с поклажей бежит вокруг. Дионис грести непривычен, кряхтит и ругается, а хор лягушек издевается над ним: «Брекекекекс, коакс, коакс!» Встречаются на другом конце сцены, обмениваются загробными впечатлениями: «А видел ты здешних грешников, и воров, и лжесвидетелей, и взяточников?» — «Конечно, видел, и сейчас вижу», — и актер показывает на ряды зрителей. Зрители хохочут.

Вот и дворец подземного царя Аида, у ворот сидит Эак. В мифах это величавый судья грехов человеческих, а здесь — крикливый раб-привратник. Дионис накидывает львиную шкуру, стучит. «Кто там?» — «Геракл опять пришел!» — «Ах, злодей, ах, негодяй, это ты у меня давеча увел Кербера, милую мою собачку! Постой же, вот я напущу на тебя всех адских чудищ!» Эак уходит, Дионис в ужасе; отдает рабу Гераклову шкуру, сам надевает его платье. Подходят вновь к воротам, а в них служанка подземной царицы: «Геракл, дорогой наш, хозяйка так уж о тебе помнит, такое уж тебе угощенье приготовила, иди к нам!» Раб радехонек, но Дионис его хватает за плащ, и они, переругиваясь, переодеваются опять. Возвращается Эак с адской стражей и совсем понять не может, кто тут хозяин, кто тут раб. Решают: он будет их стегать по очереди розгами, — кто первый закричит, тот, стало быть, не бог, а раб. Бьет. «Ой-ой!» — «Ага!» — «Нет, это я подумал: когда же война кончится?» — «Ой-ой!» — «Ага!» — «Нет, это у меня заноза в пятке… Ой-ой!… Нет, это мне стихи плохие вспомнились… Ой-ой!… Нет, это я Еврипида процитировал». — «Не разобраться мне, пусть уж бог Аид сам разбирается». И Дионис с рабом входят во дворец.

Оказывается, на том свете тоже есть свои соревнования поэтов, и до сих пор лучшим слыл Эсхил, а теперь у него эту славу оспаривает новоумерший Еврипид. Сейчас будет суд, а Дионис будет судьей; сейчас будут поэзию «локтями мерить и гирями взвешивать». Правда, Эсхил недоволен: «Моя поэзия не умерла со мной, а Еврипидова умерла и под рукой у него». Но его унимают: начинается суд. Вокруг судящихся уже новый хор — квакающие лягушки остались далеко в Ахероне. Новый хор — это души праведников: в эту пору греки считали, что те, кто ведет праведную жизнь и принял посвящение в таинства Деметры, Персефоны и Иакха, будут на том свете не бесчувственными, а блаженными. Иакх — это одно из имен самого Диониса, поэтому такой хор здесь вполне уместен.

Еврипид обвиняет Эсхила: «Пьесы у тебя скучные: герой стоит, а хор поет, герой скажет два-три слова, тут пьесе и конец. Слова у тебя старинные, громоздкие, непонятные. А у меня все ясно, все как в жизни, и люди, и мысли, и слова». Эсхил возражает: «Поэт должен учить добру и правде. Гомер тем и славен, что показывает всем примеры доблести, а какой пример могут подать твои развратные героини? Высоким мыслям подобает и высокий язык, а тонкие речи твоих героев могут научить граждан лишь не слушаться начальников».

Эсхил читает свои стихи — Еврипид придирается к каждому слову: «Вот у тебя Орест над могилою отца молит его „услышать, внять…“, а ведь „услышать“ и „внять“ — это повторение!» («Чудак, — успокаивает его Дионис, — Орест ведь к мертвому обращается, а тут, сколько ни повторяй, не докличешься!») Еврипид читает свои стихи — Эсхил придирается к каждой строчке: «Все драмы у тебя начинаются родословными: «Герой Пелоп, который был мне прадедом…», «Геракл, который…», «Тот Кадм, который…», «Тот Зевс, который…». Дионис их разнимает: пусть говорят по одной строчке, а он, Дионис, с весами в руках будет судить, в какой больше весу. Еврипид произносит стих неуклюжий и громоздкий: «О, если б бег ладья остановила свой…»; Эсхил — плавный и благозвучный: «Речной поток, через луга лиющийся…» Дионис неожиданно кричит: «У Эсхила тяжелей!» — «Да почему?» — «Он своим потоком подмочил стихи, вот они и тянут больше».

Наконец стихи отложены в сторону. Дионис спрашивает у поэтов их мнение о политических делах в Афинах и опять разводит руками: «Один ответил мудро, а другой — мудрей». Кто же из двух лучше, кого вывести из преисподней? «Эсхила!» — объявляет Дионис. «А обещал меня!» — возмущается Еврипид. «Не я — язык мой обещал», — отвечает Дионис еврипидовским же стихом (из «Ипполита»). «Виноват и не стыдишься?» — «Там нет вины, где никто не видит», — отвечает Дионис другой цитатой. «Надо мною над мертвым смеешься?» — «Кто знает, жизнь и смерть не одно ль и то же?» — отвечает Дионис третьей цитатой, и Еврипид смолкает.

Дионис с Эсхилом собираются в путь, а подземный бог их напутствует: «Такому-то политику, и такому-то мироеду, и такому-то стихоплету скажи, что давно уж им пора ко мне…» Хор провожает Эсхила славословием и поэту и Афинам: чтобы им поскорей одержать победу и избавиться и от таких-то политиков, и от таких-то мироедов, и от таких-то стихоплетов.

Литература.

1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая художественная культура. 5-11 классы. Г.И.Данилова. М.: Дрофа, 2007.
2. Учебник «Мировая художественная культура. 10 класс». Г.Данилова и др. Издательство «Интербук». 2000г.
3. Введение в мир художественной культуры. А.М.Вачьянц. Москва. «Айрис – пресс». 2009 год.
4. Учебник «Мировая художественная культура». 7-9 классы: Базовый уровень. Г.И.Данилова. Москва. Дрофа. 2010 год.