МОУ Сандовская СОШ

Конспект урока МХК в 11 классе в рамках изучения темы «Реализм в русском искусстве».

Учитель ИЗО, МХК Грозная Надежда Геннадьевна

Учащимся предложено за­ранее подготовиться к уроку; с помощью школьных учебни­ков истории восстановить в памяти события XVII в. — обсто­ятельства церковной реформы Никона и выступления стрел­ков в 1698 г.

Тема: Историческая живопись в творчестве В.И.Сурикова (слайды1-2)

Цели:

1. Показать гуманистическую направленность крупнейших произведений русского изобразительного искусства 60-90-х гг. XIX в., его активную роль в общественной борьбе эпохи, его ог­ромную нравственную силу.

2. Опираясь на впечатления и знания, полученные учащи­мися на уроках изобразительного искусства, истории, литера­туры и музыки, углубить и расширить их представления о твор­честве передвижников: показать его в русле идейно-худо­жественных задач времени, увидеть, как воплотились рево­люционно-демократические идеи в жанре бытовой и историчес­кой живописи, портрета и пейзажа, раскрыть своеобразные чер­ты искусства передвижников и достижения его вершин в твор­честве Репина, Сурикова и Левитана, начинающих новый этап русского изобразительного искусства.

3. Заинтересовать и взволновать старшеклассников искусст­вом передвижников, воспитывающим сострадание к простому человеку, уважение к передовым людям эпохи, создателям ве­ликой русской культуры, наследниками которой мы являемся, любовь к Родине, ее природе.

4. Формировать умение анализировать произведения изоб­разительного искусства, на основе анализа картин углублять представления учащихся о методе критического реализма как ведущем методе искусства второй половины XIX в.

	(слайд№3)**Я не понимаю действия отдельных исто­рических личностей без народа, без тол­пы, мне нужно вытащить их на улицу.** ***(ВЛ. Суриков)*****Прошлое в настоящем — вот моя задача.** ***(М.П. Мусоргский)*****Одновременно прозвучит и музыкальный эпиграф — фраг­мент из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов».****А потом на экране возникнет изображение — автопортрет В.И. Сурикова, — и учитель начнет рассказ. (слайд 4)**... Он происходил из старой казачьей семьи. Предки его при­шли в Сибирь вместе с Ермаком. Род его идет, очевидно, с Дона. Отсюда они пошли завоевывать Сибирь и упоминаются как ос­нователи Красноярска. Здесь 226 лет спустя и родился Васи­лий Иванович Суриков.«Натура страстная, живая, с глубоким драматизмом», — сказал о нем И.Е. Репин.«Краснояры сердцем яры», — говорили в народе.Биограф удивится: «К нам в XX век русская жизнь привела художника, детство и юность которого прошли в XVI и XVII вв. русской истории»1. Удивимся и мы: каким близким оказыва­ются века минувшие.«Мать моя декабристов видела (Бобрищева-Пушкина, Да­выдова)... Они впереди всех в церкви стояли. Шинели с од­ного плеча спущены. И никогда не крестились... А когда Николая I поминали, демонстративно уходили из церкви» (Суриков). Век XIX, первое революционное выступление в России, живое воплощение мятежного «духа революцион­ных преобразований».Суриков знал раскольников, к старой вере склонялась тетка художника, от нее впервые, по изусным преданиям, услышал о боярыне Морозовой. Это отголоски века XVII, раскол, время гроз­ного всплеска народного возмущения и жестоких расправ над непокорными.Грандиозная эпопея завоевания Сибири оживала в семейных рассказах. Из глубин истории смотрел XVI в.По лицам окружающих читал историю, в живущих рядом видел прообразы творцов событий прошлого.И еще запомнил: «Мощные люди были. Сильные духом. Раз­мах был во всем широкий».**«Я не мыслю себе действия одной исторической личности без на­рода. Главная моя задача — вытащить народ на улицу», — говорил художник.** Именно народу, его мужеству и храбрости посвятил Су­риков картину **«Покорение Сибири Ермаком». (слайд 5) *(выступление учащегося)***Хмурый осенний день. Низко нависло свинцово-серое небо. На мутных и холодных волнах Иртыша в ожесточенной битве встретил­ся казацкий отряд Ермака с полчищем хана Кучума. Казаки решительно устремляются вперед, оттесняя войска Кучума ближе к обры­вистому берегу. Они спокойны и уверены в себе. В воинстве же Кучу­ма царят смятение и паника. Он вынужден медленно отступать, бес­порядочно отстреливаясь. Свистят стрелы, натянуты луки, все окута­но пороховым дымом. Кучум с берега наблюдает за сражением.В гуще казаков под стягами знамен стоит Ермак. Сурово и спо­койно смотрит он в сторону противника. Жестом левой руки он ув­лекает в бой казаков. Рядом с ним его первый помощник есаул Иван Кольцо, готовый в любое мгновение обрушиться на врага. И вот уже дрогнуло кучумовское войско. Побросав оружие, многие спасаются бегством. Мольбы шаманов на берегу не могут изменить исход сра­жения. Битва еще в самом разгаре, но успехи казаков очевидны. Изобразив на картине не более сотни людей, Суриков сумел пере­дать ожесточенность битвы небольшого казачьего войска с бесчис­ленной ордой. Столкновение «двух стихий» мастерски передано ху­дожником.Картина поражает богатством палитры. Преобладающие в ней серовато-коричневые тона со свинцовыми отливами сочетаются с зо­лотисто-желтым и малиновым цветами в одеждах воинов. Во всем, даже в мельчайших деталях, художник стремился быть максималь­но точным. Долго и внимательно он изучал вооружение ханского войска, причудливые узоры национальных одежд народов Сибири. Более трехсот этюдов было выполнено художником в процессе рабо­ты над картиной. Увидев ее на передвижной выставке, В. В. Стасов сказал:**«Это настоящая русская, оригинальная, самостоятельная, ни­откуда не заимствованная историческая национальная жи­вопись».** (*После небольшой паузы учитель продолжит урок.)*Сибирь дала ему персонажей, в Москве он увидел декорации для своих исторических созданий.**Отрывки из воспоминаний Сурикова читают учени­ки — соавторы учителя в создании урока. (слайд 6)**«Памятники, площадки — они мне дали ту обстановку, в ко­торой я мог поместить свои сибирские впечатления. Я на па­мятники как на живых людей смотрел, — расспрашивал их: "Вы видели, вы слышали, — вы свидетели. Только они не слова­ми говорят... Стены допрашивал, а не книги..."В Москве очень меня соборы поразили. Особенно Василий Блаженный: все он мне кровавым казался....И телеги все еще рисовал, все для телег, в которых стрель­цов привезли. Петр-то ведь тут между ними ходил. Один из стрельцов ему у плахи сказал: "Отодвинься-ка, царь, — здесь ' мое место"».После этих слов Сурикова на экране возникнет картина «Утро стрелецкой казни».«Я все народ себе представлял, как он волнуется. "Подобно шуму вод многих"... У меня в картине крови не изображено и казнь еще не началась... Торжественность последних минут мне хотелось передать, а вовсе не казнь...»**Перед нами картина Сурикова «Утро стрелецкой казни».**.. **CD-ROM «Шедевры русской классики» Экскурсия по картине****«Утро стрелецкой казни» №7****Рассказ учителя**Многоликое людское горе расплескалось по Красной пло­щади. Как не похожи люди в такие минуты: мать опустилась на колени рядом с телегой, спрятала в руки лицо женщина, пла­чет, молодая рядом кричит; дети — постарше начинают пони­мать, совсем маленькие испуганы. Головы, руки, спины... Между людьми, то тут, то там, сосредоточенные, похожие друг на друга лица — преображенцы. Их деловитость на фоне терзающих душу сцен наводит на мысль о механизме, запущен­ном, который уже невозможно остановить. А вот и тот, кто этот механизм запустил на коне, отодвинутый вглубь картины рос­сийской самодержец Петр. Мы начинаем понимать, что и Петр на коне, и толпа, и преображенцы, и виселицы вдали, и даже собор Василия Блаженного, и кремлевские стены в картине под­чинены одному художественному закону, и этот закон — кон­трасты.Вглядимся в эти контрасты, которые усиливают напряже­ние, подводя к идее картины.Стрельцы контрастны окружающей их, бурлящей и голося­щей толпе, как контрастен «шум вод многих» торжественнос­ти последних минут». Они в белых рубахах, по русскому обы­чаю, на рубахах отсвет свечей, зажатых в руках. Ненадолго ос­тановим взгляд на каждом из изображенных стрельцов, слева направо, от телег к виселицам у кремлевской стены и статич­ное полотно как бы развернет перед нами во времени последние минуты перед казнью, мы увидим, как ведут себя эти люди пе­ред смертью.Рыжебородый стрелец со стянутыми назад веревкой рука­ми — страшный, ненавидящий взгляд, капает воск на руки.Стрелец с черной бородой. Взгляд как бы в себя. О чем вспо­минает в эти минуты?Седой старик. Последние мысли о родных.А дальше — поклон народу.А вот сброшен кафтан, отброшена в грязь свеча — лица уже не видно, только спина.Последние минуты.«...никто нейдет к белу царю с повинной.На то же православный царь осержаился.Приказал их всех казнить — вешать», —Так запомнит народ стрельцов в исторических песнях1.Главный контраст — народ и царь.Мир Петра в картине — геометрические, уходящие вдаль крепостные стены, виселица. Застывшие неподвижно войска, иностранные послы, сподвижники Петра — на лицах — и лю­бопытство и сочувствие. Многоголовое людское море изображено Суриковым на фоне Собора Василия Блаженного, создания русских зодчих, безы­мянныхнародных мастеров — символа талантливости и бессмер­тия творения рук народных. Причудливое сооружение собора не вмещается в рамки картины, вольно уходит ввысь.Между народом и царем просвет, они несоединимы. Два непримиримых враждебных взгляда переброшены через это про­странство — вглядимся: рыжебородый стрелок смотрит на царя (на левом экране покажем фрагмент картины — рыжебородый стрелец), царь остановил свой взгляд на стрельце (на правом экране общий вид картины сменится ее фрагментом — лицо Петра). Взгляды скрестились, молчаливый поединок взглядов. В них — сила, ненависть, уверенность в правоте и непримири­мость, непримиримость до самых последних минут.История напомнит нам об одном эпизоде непримиримой борь­бы старой Руси с новой Россией.В конце апреля 1682 г. царь Алексей Михайлович умер, но­вым царем стал Петр. Родственников первой жены умершего царя не устраивал такой поворот событий. Во главе заговора встала сестра Петра царевна Софья. Орудием борьбы за власть стали стрелецкие полки. Подстрекаемые Софьей, стрельцы яви­лись в Кремль, требовали расправу неугодных командиров, за­рубили дядьев Петра. В марте 1698 г. среди стрельцов снова на­чались неповиновения. Петр справедливо связал это выступле­ние с сопротивление боярства его политике. Спешно вернувшись из-за границы, используя жестокие пытки и каз­ни, Петр пытается установить причастность к заговору Софьи. По законам того времени всякое выступление против власти «скопом или заговором» каралось смертью. Еще не было закон­чено следствие, как начались казни. Столица долгое время на­ходилась под впечатлением массовой расправы. Трупы казнен­ных не убирались в течение пяти месяцев. Было повешено, обез­главлено и четвертовано 799 стрельцов.***Знал ли Суриков, что бунт стрельцов и выступление бо­ярской Москвы было движением реакционным?***Знал.И все же.«Петр I — самый полный тип эпохи или призванный к жиз­ни гений-палач, для которого государство было все, а человек — ничего; он начал нашу каторжную работу истории» (Герцен)1«Гений-палач »...Из курса истории 8 класса старшеклассники знают об исто­рическом значении преобразований Петра I. Они знакомы с обра­зом Петра — просвещенного монарха, созданным искусством России XVII в. А Петр Сурикова? Взятый отдельно — это нео­быкновенно сильная личность. Взятый отдельно...Но вспомним: «Я не понимаю действий отдельных исто­рических личностей без народа, без толпы. Мне нужно выта­щить их на улицу» (слова В.И. Сурикова, взятые в качестве эпиграфа).И художник 80-х годов поставит рядом с царем другую силу — народ.«Отодвинься-ка, царь...»!...С экрана смотрит на царя рыжебородый стрелец. Символ стойкости, мужества, несломленности народной. Страстное лицо — то ли Разина, то ли Пугачева.***Стрелец и царь, народ и самодержавие. Между ними нет и не может быть мира, даже если царь* — *Петр!***Вспомним второй эпиграф урока: «Прошлое в настоящем».Настоящее — революционный подъем 70-х годов, выступле­ние первомартовцев и последовавшая за ним «кровавая поло­са» казней и расправ — создает в сознании художника новый образ народа, грозного, могучего и непобедимого. В поисках сюжетов его историческая память возвращается в прошлое, ко времени Петра дальше, во времена раскола.Боярыня Морозова. «Персты рук твоих тонкостны, а очи твои молниеносны. Кидаешься ты на врага, как лев», — так сказал о ней протопоп Аввакум. Знатность, богатство, близость к царю, власть она променяла на пытки, изгнание и смерть в земляной тюрьме. Став ученицей и сподвижницей протопопа Аввакума, возглавившего движение раскольников в XVII в., боярыня Мо­розова осталась в народной памяти символической фигурой борьбы с царской властью.Выполняя домашнее задание, школьники вспомнили собы­тия, которые получили название «раскол русской церкви XVII в.» и смогут ответить на вопрос: ***Почему движение рас­кольников вызвало такой широкий отклик у народа?***Используя знания, полученные на уроках истории в 7 клас­се, старшеклассники скажут, что реформа русской церкви, предпринятая патриархом Никоном, ослаблявшая власть церкви, была явлением исторически прогрессивным. Но вся кое выступление против официальной власти, каким стало сопротивление раскольников нововведением, для народа означало выступление против гнета.**А теперь посмотрим на картину В.И. Сурикова «Боярыня Морозова». (слайд 8)**...Простые деревенские сани везут боярыню Морозову по московской улице. Плотная толпа народа заполнила улицу, сквозь нее с трудом пробираются сани. ***Но откуда же это впечатление мощного, неостановимого движения, возникающее* *при взгляде на полотно?***Три широкие горизонтальные полосы делят полотно: небо вверху, снег внизу, а посередине — темной полосой, уходящей клином в перспективу улицы, — люди. Этот клин повторен дважды — очертанием саней, силуэтом боярыни в черной шубе.Фрагмент картины **(слайд 9)** приблизит к нам центральную фигуру. Черная бархатная шуба с красной оторочкой по борту при­гвождает ее к саням: дорогой бархат и мех пересекает желез­ная цепь оков, золотую застежку опоясывает веревка. Но вы­рывается из иссиня-черного фона страстный профиль и ис­ступленно вытянутая вверх рука с двуперстным рас­кольничьим знамение. Ощущение выпущенной стрелы или развернувшейся пружины.И еще. Как многообразна окружающая ее толпа, какое разнообразие чувств читаем мы на лицах этих женщин, мужчин, стариков и детей. Но вглядимся: повороты, жесты, взгляды, поклоны — ***все в картине связано с движением саней и опять* *мы вспомним о мощном, неостановимом движении. Движение* *внешнее связано с движением внутренним.***Лицо Морозовой — самое светлое на полотне. Оно измучен­ное, бледное, но страстное и страшное для врага. «Светоносным» писал его Суриков, создавая образ героини, которая силой сво­его примера зовет за собой народ на борьбу. «Светоносная» идея подвига ради народа и отсвет этой идеи на лицах людей. Светлыми пятнами выступают лица на темном фоне картины. Суриков увидел в народном сочувствии боярыне проявление высокой нравственной красоты народной. **(слайды 10-11-12)*****Красота* — *вот слово, которое поможет нам точнее определить одну из основных мыслей произведения.***Красота подвига ради народа, и красота человеческих лиц, сочувствующих боярыне, и красота русской природы, зимнего дня, домов с расписными ставнями, одежды, покрытой старинным шитьем, «Среди всех драм, что я писал, я эти детали любил... Всюду кра­соту любил», — скажет Суриков.***Как воплощает эту красоту в картине В.Л. Суриков?***Долго и тщательно художник разрабатывал цветовое реше­ние, нам известно, как мучительно добивался он нужного ре­зультата. «Все с натуры писал... И чувствуешь всю бедность красок» (Суриков**).(слайд 13)**Художник прервет работу над картиной, чтобы совершить заграничное путешествие. В Италии он проедет по тем местам, где побывал Иванов, окажется в Париже, познакомится там с ис­кусством импрессионистов. И соединит в картине то, что най­дено было искусством импрессионистов и гением Иванова (предвосхитившего своим искусством открытия импрессиониз­ма), соединит, чтобы наполнить новым содержание.Приглядимся к цветовому решению картины.Цвет неба — голубой, с рябоватыми, желтоватыми блика­ми — безоблачный зимний день. Снег на белый — там, где он взрыхлен ногами и полозьями саней — цветной, на нем отблес­ки неба.А вот толпа — сложная тональность одежды с немногими локальными цветовыми пятнами — синими, красными, жел­тыми.Богатство красок русской зимы, красота старинной одежды связаны с душевной жизнью персонажей. Небо и снег перекли­каются красками с лицами людей, на них отсветы снега и неба, голубоватые, холодные. А покрывая прихотливым узором одеж­да, цветные женские платки как бы затейливая рама для этих лиц.Лица: пергаментное у дьяка (вот он хохочет над измученной боярыней), сморщенное, бронзовое у татарина, красноватое, обветренное лицо странника, розовощекие физиономии маль­чишек; удивительные женские лица: желтоватое, почти золо­тистое лицо старухи, которая скорбно прикрыла лицо концом платка, рядом — живое и прекрасное лицо — бархатистая кожа, нежный румянец, тут же — бледное, голубоватое, жемчужное лицо склонившейся в поклоне девушки.По этим лицам — прекрасным и уродливым — мы узнаем оботношении Сурикова к тем, кто сочувствует борьбе боярыни против царского произвола, а кто выступает на стороне народ­ных угнетателей ***Но есть в картине персонаж, который ясно выражает отношение к идее, которую так страстно отста­ивает Морозова. Кто он?***Юродивый. Обездоленный, нищий, изуродованный, это сим­вол страданий народных. Но. Это **и** его голос: находясь на после­дней ступени социальной лестницы, юродивые безбоязненно говорили правду, бросали вызов царям. Без юродивого картина воплощала бы сочувствие человеческому страданию, юродивый, провожающий боярыню двуперстным знамение, уточняет ос­новную мысль картины — народ разделяет протест Морозовой.«Чтобы судить о нравственной силе народа **и** о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень бе­зобразия, до которого он временно **и** даже хотя бы в большин­стве духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок» (Ф.М. Достоевский).**(Слайд 14)** Давайте ещё раз всмотримся в картину В.И.Сурикова «Боярыня Морозова» ***Эти нравственные высоты запечатлел художник 80-х го­дов, не согласившись с образом народа униженного и забитого,***Стасов напишет Репину: «Картина Сурикова "Боярыня Мо­розова" ни на одну копейку не уступит лучшим историческим страницам "Войны и мира", а "Запорожцы" — лучшим истори­ческим страницам "Тараса Бульбы". Вообразите, как это тяже­ло весит» (письмо от 28 октября 1891 года).**На экране — картина И.Е. Репина «Запорожцы пишут пись­мо турецкому султану» (слайд .15)****А вот вопрос: *Почему критик сравнил картину И.Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» с повестью Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»?***— не вызовет затруднений.Как и в «Тарасе Бульбе», запорожцы — олицетворение воль­ности, полнокровия, непобедимости народа, который велик и в трагические минуты истории, и в моменты, когда смехом уничтожает зарвавшегося врага...**(Слайд 16)****На экране — полотно В.И. Сурикова «Взятие снеж­ного городка».**... **и** когда просто веселится. Но посмотрите, сколько грозной мощи в этом веселье, бьющемся через край!**Демонстрация картин И.В.Сурикова (слайды 17-18-19)**На протяжении всего урока старшеклассники подходили к разрешению проблемы урока. Зададим сейчас вопросы, кото­рые обозначат эту проблему: ***Каким предстает перед нами на­род в исторических полотнах Сурикова? Чем отличается образ народа в его произведениях от образа, созданного пе­редвижниками, например, Перовым? Репиным? В чем при­чины этого отличия? Какие новые черты народа по сравне­нию с теми, что запечатлены в картинах «Утро стрелец­кой казни» и «Боярыня Морозова», раскрывают Суриков и Репин в полотнах «Взятие снежного городка», «Запорож­цы пишут письмо турецкому султану»?***Предложим ученикам ответить на эти вопросы са­мостоятельно, дома. А сейчас, на последнем этапе урока, *уча­щиеся составят план ответа на заданные вопросы.* Музы­кальные и зрительные образы помогут им восстановить в памя­ти впечатления от увиденных произведений.**(слайд20)Итог урока*** Сегодня мы познакомились с историческими картинами Сурикова.
* ***Выделите, пожалуйста, картины трагического содержания.*** ***В каких картинах изображены конкретные исторические лица?***Как видим: каждая картина отражает свою трагедию, свои причины этих трагедий. Какие образы были близки Сурикову? (Мужественные, сильные, суровые)

 (слайд21) Домашнее задание* ***Каким предстает перед нами народ в исторических полотнах Сурикова?***
* ***Чем отличается образ народа в его произведениях от образа, созданного передвижниками, например, Перовым? Репиным?***
* ***В чем причины этого отличия?***
* ***Какие новые черты народа по сравнению с теми, что запечатлены в картинах «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова», раскрывают Суриков и Репин в полотнах «Взятие снежного городка», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»?***
 |