План-конспект урока Истории ИЗО

(3 класс)

Тема урока: Тихая радость и светлая грусть в пейзаже И. Левитана

Тип урока: Урок овладения новыми знаниями

Вид урока: Урок- лекция

Цель урока: Познакомиться с творчеством И. Левитана

Метод работы: Объяснительно-иллюстративный

Задачи:

Обучающие:	**Развивающие:**	**Воспитывающие:**
- формирование знаний об особенностях живописной техники И. Левитана; - изучение способа передачи настроения в пейзаже; - рассмотрение и анализ наиболее известных произведений автора.	- навык восприятия художественного образа; - зрительная память.	- эстетический вкус; -любовь к природе; -интерес к творчеству; - чувство патриотизма.

Оборудование и материалы:

Для учителя:	**Для учащихся:**
-план-конспект урока - мультимедиапроектор -экран -слайдовая презентация «Тихая радость и светлая грусть в пейзажах И. Левитана» -указка	- тетрадь - ручка -карандаш

План урока:

I. Организационный момент (1-2 мин.)

II. Объяснение нового материала (30-35 мин.)

III. Подведение итогов (6-8 мин.)

Ход урока:

№ **этапа**	**Деятельность учителя**	**Деятельность учащихся**
I	- Приветствие, восстановление дисциплины. - Проверка готовности к уроку.	- Приветствие, успокаиваются. - Готовятся, кто не успел.
II	Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего урока: Тихая радость и светлая грусть в пейзаже И. Левитана. Но сначала, ребята, давайте вспомним, что такое пейзаж? А кто такие художники-пейзажисты? Каких художников-пейзажистов вы знаете? Правильно, ребята, молодцы! Вот и сегодня на уроке мы с вами познакомимся с творчеством замечательного русского художника –пейзажиста Исаака Ильича Левитана. Всякий раз, останавливаясь перед картинами художника-пейзажиста Исаака Левитана, возникает чувство какой-то заворожённости, умиротворенности. В его картинах – живая душа природы, они одухотворены любовью, окрашены поэтическим настроением и печалью. Вспоминаются слова Стендаля: « Тот не художник, кому недоступно чувство печали». **5 слайдов** « Я ощущаю особую грусть, разлитую в природе, и стремлюсь «поймать» ее, выразить на полотне…» - говорил Левитан. **2 слайда** Исаак Ильич Левитан (1860—1900) родился 30 августа 1860 в местечке Кибарты (Литва) в образованной, но бедной еврейской семье. Его отец преподавал французский и немецкий языки, занимался репетиторством. В начале 1870-х семья переехала в Москву, и в 1873 Исаак поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями были в числе прочих Василий Перов, Алексей Саврасов и Василий Поленов. В 1875 г. умерла мать Левитана и серьёзно заболел отец. Материальное положение семьи было таким, что училище время от времени оказывало братьям материальную помощь, а в 1876 г. освободило их от оплаты обучения «ввиду крайней бедности» и как «оказавших большие успехи в искусстве». В 1877 умирает от тифа отец Левитана. Для Левитана, его брата и сестёр наступает период крайней нужды. Саврасов обращает внимание на незаурядный талант Левитана и берет его к себе, в пейзажный класс. Окончил училище Левитан в 1885 г. С 1889 по 1890 г. художник ездил во Францию и Италию. В 1891 г. Левитан был принят в члены Товарищества передвижных художественных выставок. B 1892 г. Левитан как «некрещёный еврей» был вынужден покинуть Москву и некоторое время жил в Тверской и Владимирской губерниях. Затем хлопоты друзей увенчались успехом, и художнику позволили вернуться. Важное значение для его творчества имело пребывание в волжском городе Плёс. С 1898 Левитан преподавал в Училище живописи, ваяния и зодчества. Художник скончался 22 июля (4 августа нов.ст.) 1900 в Москве. Он был с учениками на этюдах, простудился и слег. Ребята, давайте познакомимся с этапами творческого пути художника: **слайд** 1873 г. - поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества 1877 г. - получает «малую серебряную медаль» за этюд масляными красками 1880 г. - П. Третьяков приобретает первую картину «Осенний день. Сокольники» 1891 г. - принят в члены Товарищества передвижных художественных выставок 1898 г. - собранием Академии художеств присвоено звание академика **слайд** Люди, повлиявшие на судьбу художника: А.К.Саврасов – учитель художника П. М. Третьяков – человек, который первый приобрёл картину Левитана А.П. Чехов – друг художника **слайд** Русская природа, природа средней полосы России, была основной, и по существу, единственной темой творчества Левитана. Ну, что, ребята, начнём путешествие по волшебной стране картин Левитана? Сейчас я хочу рассказать вам о первой картине художника. **Слайд** В 1879 г. с ученической выставки П.М. Третьяков приобрёл написанную 18-летним Левитаном картину **«Осенний день. Сокольники»**. Скромный осенний пейзаж – уходящая вдаль аллея парка, с обеих сторон высокие старые сосны и молодые клёны, засыпавшие землю осенней листвой. Ветер гонит по осеннему небу клочья туч, раскачивает верхушки сосен, сметает с клёнов листву и обвивает фигуру идущей по аллее женщины. Известно, что фигурку женщины, идущей по дороге, написал его товарищ по училищу Николай Чехов, брат писателя А.П. Чехова. В этой небольшой по размерам картине уже отчётливо сказалась свойственная творчеству Левитана особенность – соединение жизненной правды и тонкой поэзии. Левитан стремился к созданию образов, в которых он мог бы передать силу, величие и красоту своей родины. В поисках этих образов он едет на Волгу. Работа на Волге явилась для Левитана, как в своё время для Репина, «школой художника и человека». Так появился, так называемый, **«волжский цикл».** **Слайд** Первым волжским произведением Левитана была картина **«Вечер на Волге».**В ней художник показал Волгу с низкого песчаного берега в хмурый холодный вечер. Стальными и неподвижными кажутся её воды, отражая ещё светлое, послезакатное небо с тяжёлыми серыми тучами. Тихо, медленно, лениво приплёскивает Волга о тёмные лодки, о прибрежный песок. Эта работа сурова и строга, но не бедна по колориту. Левитан оживил и обогатил эту суровую красочную гамму, введя в неё немного зеленовато-жёлтых тонов – внизу картины, на полосе берега, и розовато-жёлтые – вверху, на небе. Эта картина особенно интересна тем, как мастерски передано в ней огромное пространство. Суровую силу родной природы, необъятность её просторов раскрывает здесь Левитан. **Слайд** Величие и красоту родной природы стремился передать художник в своей картине **«Вечер. Золотой плёс».**Часть дома с красной крышей, который изображён на картине, Левитан одно время снимал. В Плёсе, маленьком городке на берегу Волги, художник работал три года. Картина передаёт предзакатное ощущение, марево тумана над рекой плавно стелется, штиль, пастельных тонов небо готовится принять яркие краски закатного солнца. Тишина и гармония, покой и целостность. **Слайд** Прекрасным произведением того же периода является картина **«После дождя. Плёс».** В ней замечательно переданы разреженные, как поднявшиеся хлопья тумана, низкие, быстро бегущие, серые дождевые облака, а в их прорывах – высокие, плотные, холодные и неподвижные свинцовые тучи и ещё выше – светлое, чуть желтоватое небо. Не только мокрые блестящие крыши и деревья говорят о прошедшем дожде, но и сам воздух насыщен такой влагой, как это бывает у большой реки в дождливые дни дождливого лета. **Слайд** Ещё одной картиной «Волжского цикла» является картина **«На Волге».** Тихий вечер, прозрачный и ясный,— Убаюкала мир тишина, И она здесь царит полновластно, Погружая всё в сладостность сна. Берега в золотом одеяньи. И могучая Волга-река Замерла, как в немом ожиданье— Величава, тиха, глубока. Лодки в берег уткнулись печально, И в природе — безмолвье, покой, Словно Вечность повенчана с тайной В тишине над уснувшей рекой... **Слайд** Последней работой этого цикла, посвящённой родной реке, явилась картина **«Свежий ветер. Волга».** В ней Левитан показал Волгу в ясный погожий день, когда несётся над нею, как вольная русская песня, свежий ветер, далеко унося гудки пароходов, когда так сини её воды с весёлыми белыми набегающими барашками, когда так ярки на солнце красные и голубые пятна барж!.. Таковы образы русской природы, рождённые Волгой. Из поездки на Волгу, Левитан привозит около двадцати картин, множество этюдов. Ребята, вам понравились работы «волжского цикла» Левитана? А какой предстала нам Волга в работах художника? Одно из самых красивых времен года в России - осень. **Слайд** Живописные искания Левитана подводят русскую живопись вплотную к импрессионизму. Его вибрирующий мазок, пронизанный светом и воздухом, создает чаще образы не лета и зимы, а осени и весны – тех периодов в жизни природы, когда нюансы настроения и красок особенно богаты. Он прежде всего лирик, его пейзаж глубоко лиричен. Иногда он бывает ликующим, как в «Марте», но чаще грустным, почти меланхолическим. Не случайно так любил изображать Левитан осень, осенние размытые дороги. Одно из самых известных полотен – **«Золотая осень»** - написано в 1895 году. **Слайд** Праздничное, возвышенное настроение поддерживается цветовым великолепием картины. Медно-золотое убранство рощи, сверкание опадающих листьев, красноватые ветки кустарника на фоне синеющей реки, яркая зелень озими и голубизна неба – все это «бурление красок» заставляет прочувствовать приподнятое настроение яркого осеннего дня. Картина написана с мастерством зрелого художника, отличается смелым, энергичным письмом без тщательной отделки формы предмета, сложными цветовыми решениями. **Слайд** Картина **«Осень». 1896** **Слайд** Картина **«Осень». 1894** Хочется запахнуть пальто, поднять воротник и смотреться в осеннюю даль, перебирать листья под ногами, дышать свежим осенним воздухом, немного прелым от пожухлой листвы, но кристально чистым. В этой картине Левитана всё пропитано ощущением осени, той осени, когда в каждом человеке просыпается художник и мыслитель. **Невозможно перечислить все осенние дни, нанесенные им на полотно. Левитан оставил около ста "осенних" картин, не считая этюдов.** На них были изображены знакомые с детства вещи: …одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, загнивающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю. **Слайд** Светлым, умиротворённым чувством проникнута картина Левитана **«Вечерний звон»**, написанная в 1892 году. Построив картину на гармоническом сочетании тёплых и холодных тонов, Левитан и в самом колорите передал те чувства, которые испытывает в летний вечер человек, слушая тающий в воздухе вечерний звон: светло и спокойно вокруг, хорошо и на душе, но чуть-чуть грустно: то ли от того, что жаль уходящего лета, то ли от того, что и в этот вечерний час нельзя забыть о житейских невзгодах и огорчениях… Картины Левитана не виды местностей, не справочные документы, но сама русская природа с ее неизъяснимо тонким очарованием, тихая, скромная, милая русская природа. **Слайд** **«Тихая обитель»** Картина дышит тишиной и покоем уходящего летнего дня, прозрачностью и вечерним сиянием воздуха, приглашает пройти по деревянному мостику и протоптанной тропинке вглубь к монастырским стенам, и подумать о самом важном – о вечной красоте и гармонии природы, быстротечности жизни и месте человека в этом мире. В одно лето, 1889 году, проведённое в Плёсе, Левитан написал изумительную по красоте живописи, небольшую картину **«Берёзовая роща».** **Слайд** В этом произведении солнце заставляет сиять и переливаться сочную влажную зелень травы и деревьев. Только большой художник мог увидеть то цветовое богатство, которое показал Левитан в этом произведении. Бесчисленные оттенки изумрудной зелени, среди которых нежно розовеют стволы берёз– белые на открытом солнце и жемчужные в полутени. Композиция этой картины поразительно естественна – нет ни намёка на сочинённость. Это кусок жизни, воспринятый глазом художника, который пришёл в эту рощу и остановился, поражённый музыкой красок. **Слайд** Картина **«Март»** В этой картине Левитан запечатлел тот момент в жизни природы, когда во всё ощущается предчувствие весны. Медленно оседает снег, побурела разъезженная санями дорога. По-весеннему сияет небо, а на снегу лежат яркие синие тени. Золотом светится деревянная стена дома и столбики крылечка. Деревья стоят ещё оголённые, но чувствуется, как бродят в них живительные соки и они стремятся стряхнуть с себя зимнее оцепенение. Картина наполнена удивительным дыханием жизни! **Слайд** Картина **«Весна. Большая вода»** **Левитан может быть звенящим и солнечным, угрюмым и печальным, вдумчивым и созерцательным. Каждый раз он безошибочно подбирает цвета, необходимые для передачи настроения.** **«МРАЧНАЯ ТРИЛОГИЯ»** Большой полнотой, многогранностью чувств и переживаний, полно одно из самых больших по размеру полотно Левитана **«У омута»** (1892г.) **Слайд** Тревога, недосказанность, ощущение таинственности «гиблого места», чувство опасности рождает эта картина. **Слайд** Ребята, посмотрите внимательно на эту картину. Она называется **«Владимирка».** Каковы ваши впечатления от неё? Вы правы ребята. Картина навевает настроение не только грусти, но и безысходного отчаяния. Летом 1892 года Левитан жил в деревне Городок по Нижегородской железной дороге. Как-то, возвращаясь с охоты, Левитан вышел на старое Владимирское шоссе. Художник остановился, поражённый открывшимся видом: перед ним была широкая, светлая полоса дороги, уходящая к самому горизонту. А вокруг поля и перелески, простор неоглядных далей и громадного светлого неба. И вдруг Левитан вспомнил, что это была за дорога: «Да ведь это знаменитая Владимирка – дорога на каторгу!..Та самая дорога, по которой когда-то, звякая кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда! Шли на каторгу ссыльные, уходили, чтобы никогда не вернуться..» **Левитан ещё и философ. И его философские раздумья тоже полны грусти о бренности всего земного, о малости человека во Вселенной, о краткости земного существования, которое является мигом перед лицом вечности. И пожалуй, самая глубокая по содержанию и самая личная по настроению картина** **«Над вечным покоем».** Картину "Над вечным покоем" Левитан писал под звуки траурного марша из "Героической симфонии" Бетховена. **Вставка музыки** **Слайд** Художник считал, что в этой картине ему удалось выразить себя, свои мысли и настроения. Перед зрителем зелёный мыс острова – кусочек суши с деревянной церковью у самой воды и заброшенным кладбищем. Мыс омывается широко раскинувшимся озером, а над ними – бесконечный простор неспокойного грозового неба. Художник строит картину на резких контрастах: жизнь уходящая и существующая (для неё теплится огонёк в церковном окошке). Крошечный кусочек суши и бесконечное пространство воды и неба; безмолвие и неподвижность вечного покоя и яростный порыв ветра, который гнёт деревья. Художник говорит о краткости человеческой жизни и вечности природы, о месте человека в громадном и сложном мире. **Слайд** Около тысячи неповторимых произведений создал художник за свою короткую, но яркую жизнь. Он спешил жить и работать, писал картины страстно и увлечённо, добиваясь ясности выражения замысла, простоты и совершенства исполнения. Жизнь Левитана была недолгой. Он родился 30 августа 1861 года и умер 4 августа 1900 года, когда ему не было ещё и 39-ти лет. На мольберте в его мастерской осталась незаконченной большая картина, которую автор хотел назвать **«Озеро. Русь.».** **Слайд** **ВЫВОД:** Благодаря Левитану, родная природа «представала перед нами как нечто новое, и вместе с тем очень близкое, дорогое и родное. Н. Бенуа вспоминал, что «лишь с появлением картин Левитана, он поверил в красоту русской природы, а не в красоты». Задворки заурядной деревушки, группа кустов у ручья, две барки у берега широкой реки или группа пожелтевших осенних берёз, - всё превращалось под его кистью в полные поэтического настроения картины и, смотря на них, мы чувствовали, что именно это мы видели всегда, но как-то не замечали… Зачитать высказывания творческой интеллигенции того времени о Левитане. Представление своих картин (провести аналогию с творчеством Левитана) **Слайд**	- Слушают объяснение **Пейзаж** – это жанр изобразительного искусства, предметом изображения которого является природа, ландшафт, местность. **Художниками-пейзажистами** называются художники, которые в своих произведениях изображают природу. И. Шишкин. Ф. Васильев, К. Саврасов Да, конечно. Величественной, спокойной, необъятной, но в то же время широкой и гостеприимной, как и душа русского человека Какая-то мрачная, грустная картина. Такое впечатление, что здесь только небо и голая земля. Погода пасмурная, серая, солнца нет. Стоит деревянный крест, может быть это чья-то могила.
III	Ну что, ребята, понравилось Вам творчество Левитана? А чем понравилось? Запомнили, с какими произведениями мы сегодня познакомились? А давайте это проверим? На каждом слайде Вам будет представлено две картины. Вы должны будете узнать, где картина Левитана и сказать, как она называется. Согласны? Ну что, начнём? (Поочерёдно показываются слайды) **Слайд** **Слайд** **Слайд** **Слайд** **Слайд** Давайте ещё раз обозначим особенности живописной техники Левитана: **Слайд** Правильно, молодцы, ребята, хорошо, усвоили материал. Вам понравился урок? **Заключительный слайд** На этом наш урок закончен, до свидания!	Да, конечно! Левитан пишет свободно, расковано. В каждом его мазке – живом, сочном и гибком бьётся неукротимая творческая энергия. Его колорит богат и разнообразен, но гамма цветов всегда сохраняет единство и целостность. Давайте! Да! «Золотая осень» «У омута» «Берёзовая роща» «Март» «Вечер на Волге» «На Волге» Да!