О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮт КАРТИНЫ

Цели: закрепить знания учащихся о выразительных средствах в живописи; учить понимать содержание, главную идею живописного произведения; воспитывать интерес к предмету.

Оборудование: слайды или репродукции картин В. Г. Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом», Ф. П. Решетникова «Опять двойка!».

Словарь: *композиция, колорит, рисунок.*

Ход урока

I. Организационный момент.

1. П р и в е т с т в и е.

2. П р о в е р к а г о т о в н о с т и учащихся к уроку.

II. Сообщение темы урока.

– Живопись, графика, скульптура изображают окружающий нас мир: природу, человека, вещи, жизненные события. Но они не просто изображают внешнюю сторону этого мира, но и несут мысли и чувства автора, определенные идеи, которые он вложил в свое создание. Прочувствованное, пережитое им по поводу изображаемой натуры неизбежно отражается на его творении, которое, в свою очередь, действует на чувства зрителя.

Но умеете ли вы быть хорошими зрителями? Видите ли вы в живописном произведении то, о чем хотел рассказать художник? Ведь в изобразительном искусстве важно не только то, что изображено, не менее важно, как это изображено, какими художественными средствами. Постараемся сегодня на уроке научиться понимать и воспринимать произведения искусства, вырабатывая свои критерии оценки.

III. Беседа по картине В. Г. Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом».

– Как мы уже с вами сказали, задача, решаемая на уроках изобразительного искусства, состоит не только в том, чтобы научиться рисовать, но и в том, чтобы научиться понимать, «читать» произведения искусства, и в частности – живописи.

Давайте попробуем «прочесть» картину Василия Григорьевича Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом», понять и прочувствовать замысел художника.

На своей картине художник В. Г. Перов изобразил девять человеческих фигур. Представим себе на минуту, что автор поставил бы их всех в ряд, как на фотографии. Конечно, по такой картине мы познакомились бы со всеми героями, но не узнали бы, что тут происходит, каковы отношения между этими людьми.

– А о чем хотел рассказать художник? *(Ответы учащихся.)*

– Правильно, художник в этой картине рассказывает о судьбе бедной девушки. Девушка – главный герой. Вот и поставил ее художник в центре, на переднем плане. А навстречу ей, из широкой двери, вышла вся купеческая семья.

Расположив фигуры друг против друга, художник подчеркивает главную мысль своей картины: он как бы сталкивает друг с другом два мира – невежественное купечество и скромную, образованную девушку, которая теперь должна будет беспрекословно выполнять все приказания своих новых хозяев. Так расположение главных фигур уже раскрывает основное содержание картины. Но если мы присмотримся, то увидим слева еще три фигуры: служанку, лакея и мальчика на побегушках. Эти фигуры тоже необходимы художнику: они уравновешивают группу купца и его семьи.

Как видите, композиционное построение картины выразило главную мысль художника, ее идею.

Главный же рассказчик в картине – это рисунок. Он подробно рассказывает о каждом герое, о его прошлом и настоящем.

Посмотрите, девушка только что вошла в комнату. Сколько смущения на ее лице! Она почти отвернулась от нас, но как выразительна вся ее фигура, как живо передано каждое ее движение.

А как написано платье девушки! Как легко ложатся его свободные складки, как облегает оно стройную молодую фигуру!

А посмотрите, как обрисовано купеческое семейство. На купце неряшливо надетый халат. Руки у него не рабочие, это руки сытого невоспитанного человека. Пальцы растопырены: ими бы только деньги считать!

– Но главное на картине – конечно, лица. Опишите, что показывает нам лицо купца.

Ученик. На лице у купца плохо скрытое недовольство. Он в упор смотрит на гувернантку и уже сомневается: а сможет ли эта хрупкая девушка обучить его дочку всем «деликатным наукам» – щебетать по-французски и бренчать на расстроенном фортепьяно.

Учитель. Лицо сына полно иронии: этот франтик с завитыми кудрями и модным галстучком считает себя умнее этой бедно одетой девушки. Из дверей справа выглядывает еще одна героиня – дочка купца. Что выражает ее лицо?

Ученик. На ее лице одновременно и любопытство, и испуг: не будет ли новая учительница слишком строгой?

Учитель. У каждого слуги на лице свое выражение. Служанка смотрит с сочувствием, усатый лакей – с любопытством, а мальчик смеется. Ему смешон и городской костюм девушки, и ее робкие манеры – такая не сумеет постоять за себя.

Для своей картины Василий Григорьевич Перов выбрал самый напряженный момент: он изобразил первую встречу девушки и купца. Никто еще не произнес ни слова, но мы уже можем сказать: несладкой будет жизнь скромной образованной девушки в богатом доме. Обо всем этом нам поведал рисунок.

Мы уже узнали многое, но если присмотреться внимательнее, то мы можем узнать кое-что и о прошлом наших героев.

Так, слева, у раскрытой двери, стоит на полу чемодан, а на нем – картонка.

Старенький чемодан и картонка – это все, что привезла с собой гувернантка. Вещи покрыты пылью – значит, девушка совершила неблизкий путь. Но это не деревенский сундук, а чемодан с медными замками, сделанный городским мастером.

Еще интереснее картонка для шляпы. Внимательно присмотревшись, можно увидеть на ней наклейку модной фирмы. Это говорит нам о том, что гувернантка приехала в провинциальный купеческий дом из столицы, что семья ее когда-то знавала и лучшие времена. Возможно, что отец и мать отдыхали за границей на модных курортах и привезли с собой эту картонку. А теперь, после смерти своего кормильца, семья впала в бедность и девушка вынуждена искать заработка у чужих людей. Так маленькая деталь раскрыла перед нами еще одну страницу из биографии гувернантки.

Есть в картине детали, которые могут рассказать о купце. Попробуйте сами обнаружить их. *(Ответы учащихся.)*

От рисунка перейдем к колориту, то есть всему разнообразию красок, оттенков, тонов, пятен света и тени, которыми говорит с нами картина.

Колорит картины «Приезд гувернантки в купеческий дом» – скромный, неяркий. Ведь художник рассказывает об обычном будничном дне в купеческом доме, говорит в спокойных, сдержанных тонах. Но представьте, если бы вы смотрели черно-белый вариант репродукции. Без красок картина сразу утратила бы свою выразительность, побледнели бы характеристики героев, исчезла бы чарующая гармония спокойных коричнево-красноватых и золотисто-зеленых тонов. Конечно, мы и без красок поняли бы, что происходит в комнате, но исчезло бы настроение напряженной тишины, минутного молчания. Именно это настроение и создает колорит картины, ее краски.

Как же пользуется художник освещением и цветом? Свет направлен на центральную группу – на семейство купца. Посмотрите, как прекрасно написан темно-малиновый халат хозяина: свет падает на его глубокие складки, и сразу чувствуется, что это мягкий тяжелый бархат. Рядом с богатым малиновым тоном халата блестит золотистый шелк на кофточке у хозяйки, и тут же – веселая розовая юбка девочки.

Вся группа ярко освещена, и ее пестрые краски подчеркнуты спокойным синеватым тоном плюшевой дорожки. Направив свет на семейство купца, художник как бы указывает на него зрителю, а кричащей пестротой тонов дает характеристику богатому купеческому семейству.

Совершенно другие краски найдены художником для гувернантки. Он выбрал самую скромную коричневатую гамму и оживил ее только трогательной голубой ленточкой на чепце девушки. Темным силуэтом обрисовывается ее фигура на фоне светлой стены. Благородные спокойные тона ее платья говорят и о скромности, и о бедности, и об умении одеться к лицу и просто. Таким образом, и красками подчеркивает художник основную мысль картины – столкновение двух миров.

Вот так колорит картины светом и тоном еще ярче выделил основные действующие группы, спокойной гармонией красок создал настроение, которое помогает нам еще лучше понять и прочувствовать картину.

Так все художественные средства живописи (композиция, рисунок и колорит), дополняя друг друга, раскрывают идею картины.

Вы убедились, что не толстая книга, не спектакль, а живописная азбука помогла нам «прочитать» картину, познакомиться с ее героями, их жизнью. Мы волнуемся за эту девушку, страдаем вместе с ней.

И так каждая картина, каждый художник, выбирая свои выразительные средства, потрясают нас величием изображаемых страстей.

IV. Конкурс-состязание «Самый внимательный и грамотный зритель».

Всех учащихся можно разделить на три команды, а очередность определить с помощью загадок:

Неграмотный, а весь век пишет.

 (Карандаш.)

Над бумажным над листом

Машет маленьким хвостом.

И не просто машет,

А бумагу мажет!

Красит в разные цвета!

Ух, какая красота!

 (Кисточка.)

Один из членов команды, первым отгадавший загадку, начинает рассказывать о том, что изображено на картине, остальные добавляют. Члены других команд дополняют рассказ. Победитель определяется по количеству дополнений к рассказу отвечающей команды.

Для обсуждения лучше подобрать картину бытового жанра, например картину Федора Павловича Решетникова «Опять двойка!».

Учитель. Федор Павлович Решетников был художником широкого кругозора, горячей творческой любознательности. Но особенно ярко он проявил себя как художник-жанрист, увлекательный рассказчик, зоркий наблюдатель, умеющий раскрыть душевную теплоту в повседневных сценах мирной жизни людей.

Широкую популярность приобрели его картины из детской, школьной, семейной жизни, особенно лирические полотна «Прибыл на каникулы» и «Опять двойка!». Попробуйте самостоятельно прочесть одну из картин Ф. П. Решетникова «Опять двойка!».

П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь о б с у ж д е н и я.

1. Композиционное построение картины.

2. Рисунок в картине.

(Характеристики героев картины.)

3. Колорит картины.

Т о л к о в о - с о ч е т а е м о с т н ы й с л о в а р ь.

Композиция – построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, назначением; расположение и взаимосвязь его частей, образующих единое целое.

Колорит – система отношения цветов и их оттенков в художественном произведении.

V. Итог урока.

1. О т г а д а й т е ф и л в о р д «Художественные средства живописи».

2. З а к л ю ч и т е л ь н о е с л о в о у ч и т е л я.

– Мир искусства богат и сложен. Для того чтобы вы вступили в него не как в темный, неведомый лес, полный всяких неожиданностей, нужно постоянно расширять свои знания, настойчиво приобщаясь к этому прекрасному миру, к художественным сокровищам, накопленным человечеством за долгие годы. Самый верный путь приобщения к искусству – это живое общение с ним. Посещайте музеи, выставки, рассматривайте репродукции. Только так вы сможете накопить бесценный опыт и начнете смотреть другими глазами на то, что нас окружает, видеть красоту.

Успехов вам на этом пути!